

REPEAT PLEASE:

CULTURA VJ

eutopía07

festival internacional de la creación joven

/// CATÁLOGO EXPOSICIÓN
////////////////////

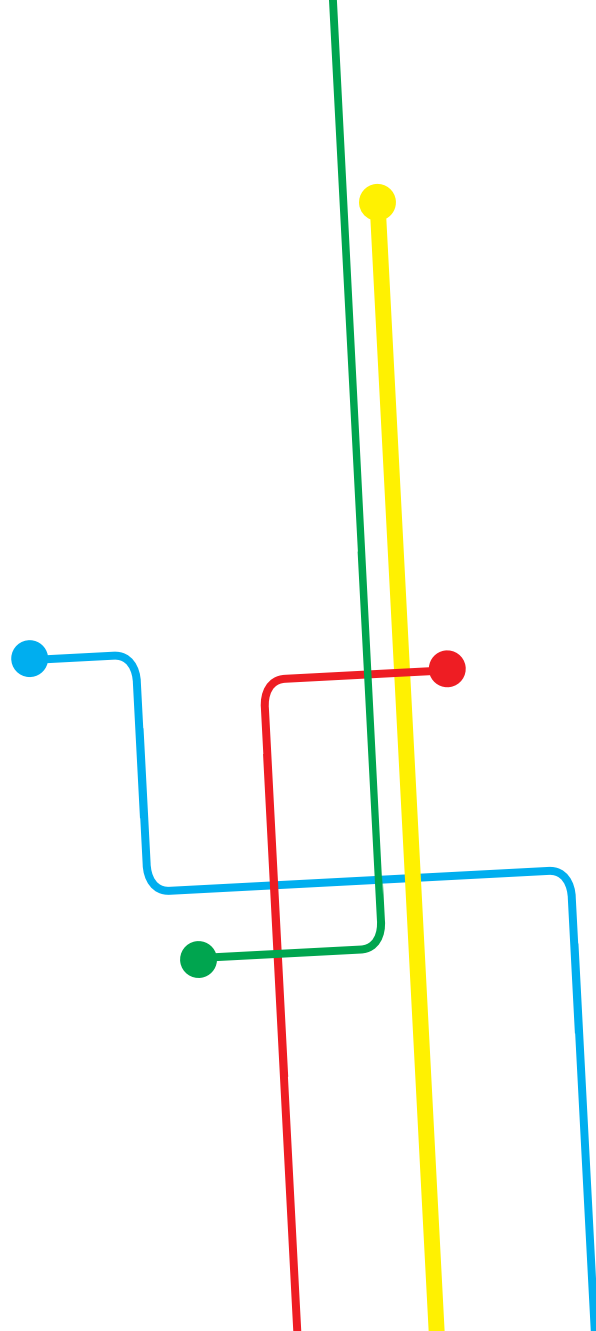
JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de la Juventud
Instalaciones y Turismo Joven

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CULTURA VJ

Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/>

Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.

No comercial. No puede utilizar esta obra para comerciales.

Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

REPEAT PLEASE: CULTURA VJ

Eutopia 07. Festival internacional de la creación joven
Teatro Cómico Principal de Córdoba. 15 al 23 Septiembre de 2007

www.culturavj.org
www.eutopia07.org

Organiza:

Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

Micaela Navarro Garzón
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERÍA DE CULTURA

Rosa Torres Ruiz
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Joaquín Dobladez Soriano
Director General del Instituto Andaluz de la Juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

Pablo Suárez Martín
Director General de Museos de la Consejería de Cultura

EXPOSICIÓN

Comisariado: colectivo ZEMOS98

Producción: Hapaxmedia

Coordinación y Contenidos: Pedro Jiménez

Relaciones Institucionales: Rubén Díaz

Producción: Irene Hens / Rubén Díaz

Diseño espacio: Francisco González - radarq.net

Producción Técnica y Montaje: Benito Jiménez

Diseño Gráfico: Ricardo Barquín - cosmonauta.org

Técnico de vídeo: Juan Jiménez

CATÁLOGO

Textos:

Mia Makela aka SOLU
Laura Sebastián aka LAU

Imágenes: Cedidas por los autores.

Edición: colectivo ZEMOS98

Diseño y Maquetación: Ricardo Barquín -cosmonauta.org y Pablo Vallejo -yosoytupadre.com

Traducciones: Nuria Rodríguez

Impresión: Coria Gráfica

Página web: Hapaxmedia

HAPAXMEDIA está formado por:

Felipe G. Gil
Rubén Díaz
Pedro Jiménez
Juan Jiménez
Sofía Coca
Irene Hens
Cristina Domínguez

Depósito Legal:

© de los textos, sus autoras

© de las imágenes, los autores

La edición está licenciada bajo una licencia Creative Commons, by-nc-sa 2.5 España.

Agradecimientos: a todos los artistas participantes, a todos los VJ españoles que han respondido a las encuestas (+info en www.culturavj.org), a las autoras de los textos, a Jorge Fuentes, a Mediateletipos.net, a Óscar Testón - VJ Spain.com, a Pablo Sanz, a Juanjo Fernández.

El Instituto Andaluz de la Juventud organiza Eutopia07, el Segundo Festival Internacional de la Creación Joven. Por segundo año consecutivo Córdoba alojará una extensa programación que pone en evidencia las posibilidades de la creatividad juvenil, su enorme potencial como instrumento de renovación cultural y de diálogo intercultural. Eutopia07 surge en la estela del festival celebrado en Córdoba en 2006, con la intención de consolidar una cita dedicada a la creación joven en el calendario cultural andaluz.

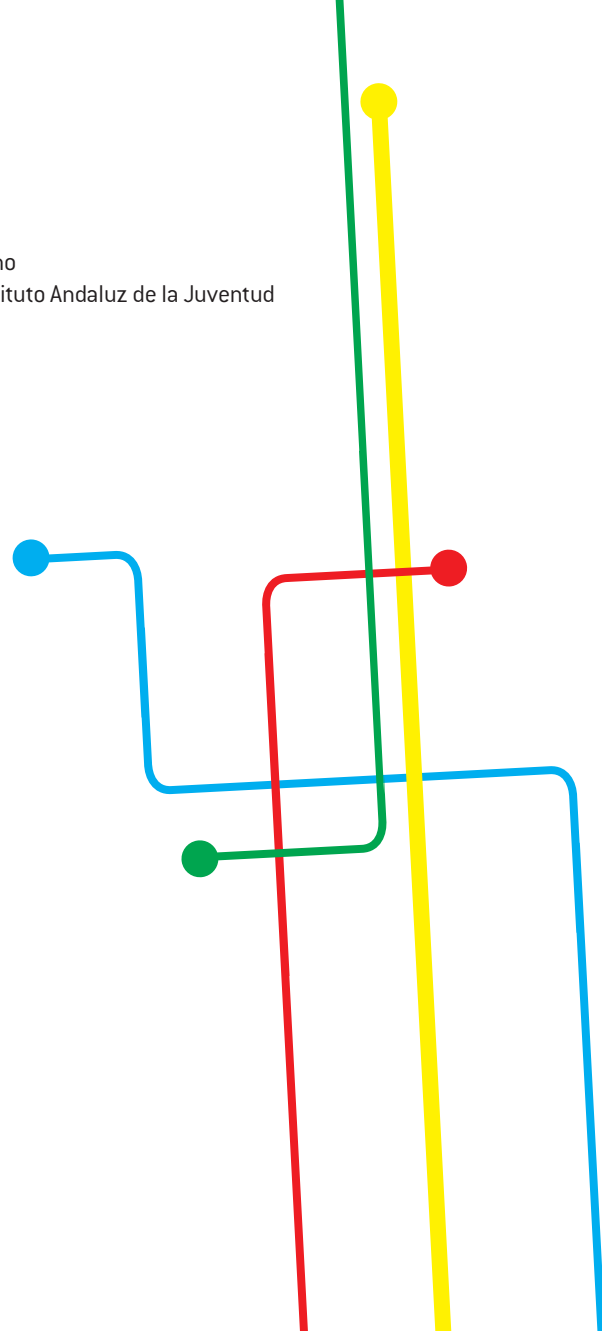
Eutopia07 considera a la cultura juvenil como un componente esencial de la creación artística contemporánea. Los jóvenes artistas se encuentran a la cabeza, definen nuevas formas de expresión artística, proporcionan claves para la comprensión del proceso de transformación social y cultural en el que nos encontramos inmersos. El vigor de una sociedad, la condición para adaptarse a las mutaciones que marcarán el futuro, depende en buena parte de su capacidad innovadora, en la cual cobra especial significado la creación artística. La cultura juvenil incide en aspectos mucho más amplios que el espectáculo o el consumo de ocio cultural; se relaciona con la identidad, tiene que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Partiendo de estas premisas, Eutopia07 incide en una serie de necesidades y carencias detectadas en relación a la cultura y la juventud, se centra en las dificultades que encuentran los jóvenes creadores para comunicar sus realizaciones a un público amplio.

Eutopia07 propone un amplio programa expositivo: el cómic como instrumento de diálogo cultural, la nueva generación de artistas emergentes, el arte invisible procedente de África, y la actual joven fotografía andaluza son el tema de algunas de las exposiciones incluidas en la programación del Festival.

El colectivo sevillano ZEMOS98 comisaria la exposición "Repeat Please: cultura VJ". El fenómeno de los video-jockeys, el arte del vídeo en directo, es una de las más llamativas manifestaciones de la moderna cultura digital. Eutopia07 se abre de esta manera a lo más actual de la joven creación contemporánea, ofrece un espacio a las nuevas tendencias en el momento mismo en que se consolidan como nuevo lenguaje artístico de enormes posibilidades.

Joaquín Dobladez Soriano

Director General del Instituto Andaluz de la Juventud

Repeat Please: cultura VJ

La exposición "Repeat Please: cultura VJ" se trata de un proyecto divulgativo sobre la cultura de los videojockeys (VJ), creadores audiovisuales del presente y sobre todo del futuro. El término videojockey se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo videos con música, habitualmente en discotecas y cada vez más en conciertos y espectáculos de todo tipo de música.

Con este proyecto nos intentamos acercar de manera amena y participativa al mundo de los creadores audiovisuales en directo. Aunque nuevo, todo esto tiene una historia que es mucho más amplia de lo que parece. Hacemos también especial mención al trabajo que se hace en España, que no es poco, ya que quizás sea uno de los nodos más importantes a nivel europeo.

En Andalucía, EUTOPÍA y el Instituto Andaluz de la Juventud han dado un paso importante de cara al mundo del VJ. Este apoyo institucional, hoy día, tiene sentido gracias a que se apoya en la iniciativa de entidades como el festival audiovisual ZEMOS98 que a lo largo de estos años ha programado en Sevilla a algunos de los artistas visuales más importantes del mundo, así como LUX'06 una importante reunión de VJ's de todo el mundo celebrada en Mayo de 2006, también en Sevilla y por supuesto es de destacar la labor de colectivos pioneros como Visu-all (Sevilla) o Miga (Granada). Todos están recogidos de alguna manera en este proyecto.

Este catálogo es el primer libro en español sobre la cultura VJ, seguiremos volcando esfuerzos en los contenidos a través de la web www.culturavj.org que recogerá más información y más actualizada de lo que aquí hemos podido empaquetar.

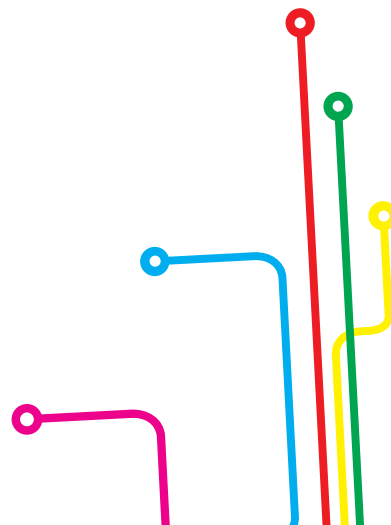
colectivo ZEMOS98

COLECTIVO

ZEMOS98.org

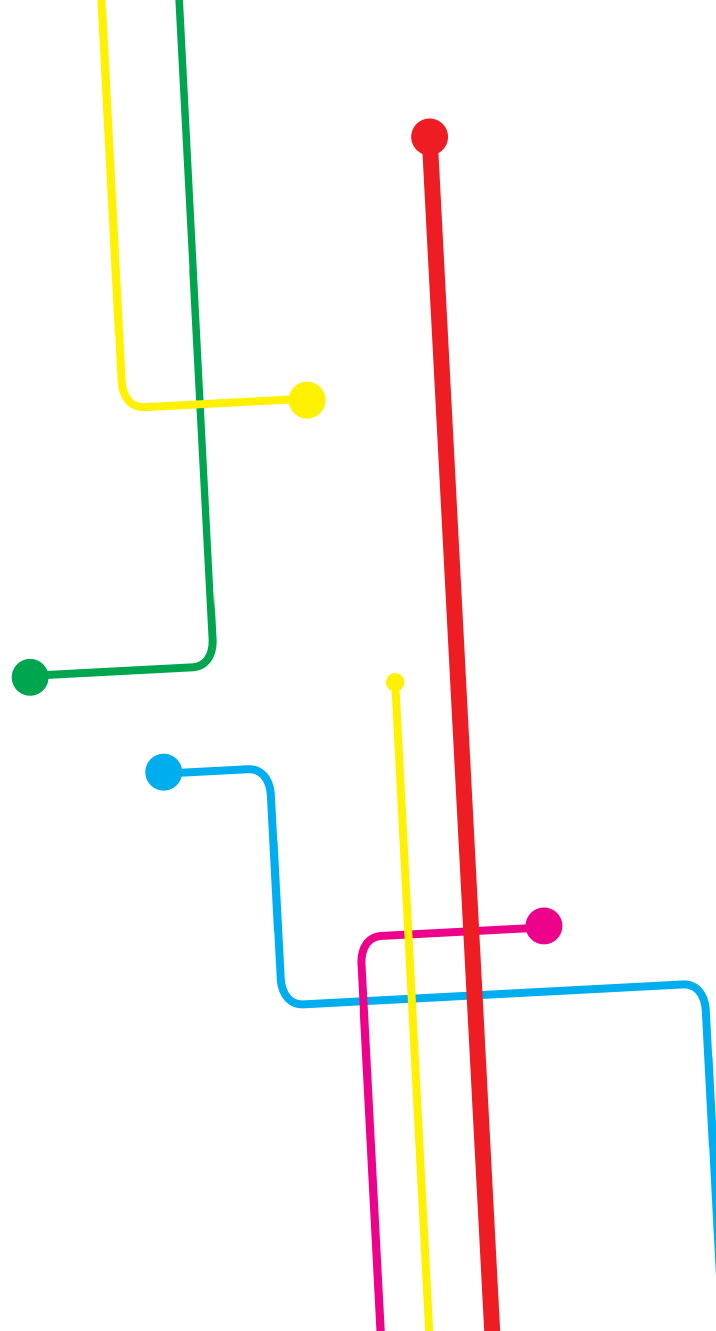
ZEMOS98 es un colectivo creación y producción cultural, de ámbito internacional, que desarrolla su actividad en Sevilla desde el año 1995. Está compuesto por un equipo de comunicólogos y tecnólogos de la imagen y el sonido que habitan la red internet como un espacio más de comunicación, aprendizaje y creación. Producen el Festival Audiovisual ZEMOS98, una cita ineludible para entender la cultura audiovisual contemporánea por el que han pasado artistas y proyectos como Dj Spooky, Peter Greenaway, Coldcut, Pierre Bastien, Eclectic Method, Olia Lialina, entre otros muchos. Además están preocupados por el acceso a la cultura y por ello editan libros y una web www.zemos98.org que es un gran archivo de propuestas y reflexiones sobre la cultura más actual.

Índice de obras y autores presentes en la exposición

● 01 Nam June Paik	12
● 02 Timber	14
● 03 Fountain	16
● 04 Mapa Vj España	18
· Madrid	20
· Barcelona	22
· Valencia	25
· Asturias + Galicia	26
· Andalucía	27
● 05 Define: VJ	29
· Ctr-Labs	30
· Ryochi Kurokawa	32
· Lia	34
· Delacrew	36
· Eclectic Method	38
● 06 Entrevistas ZEMOS98	40
● 07 Mapa VJ Mundo	42
· UK	44
· Holanda + Francia	46
· Alemania + Austria	48
· Japón	50
· USA	52
· Rusia + Turquía	55
· Nueva Zelanda + Australia	56
· Latinoamérica	57
● 08 DEMO	59
● 09 Pegatina / WEBS	60

Analogue Assemblage

Nam June Paik

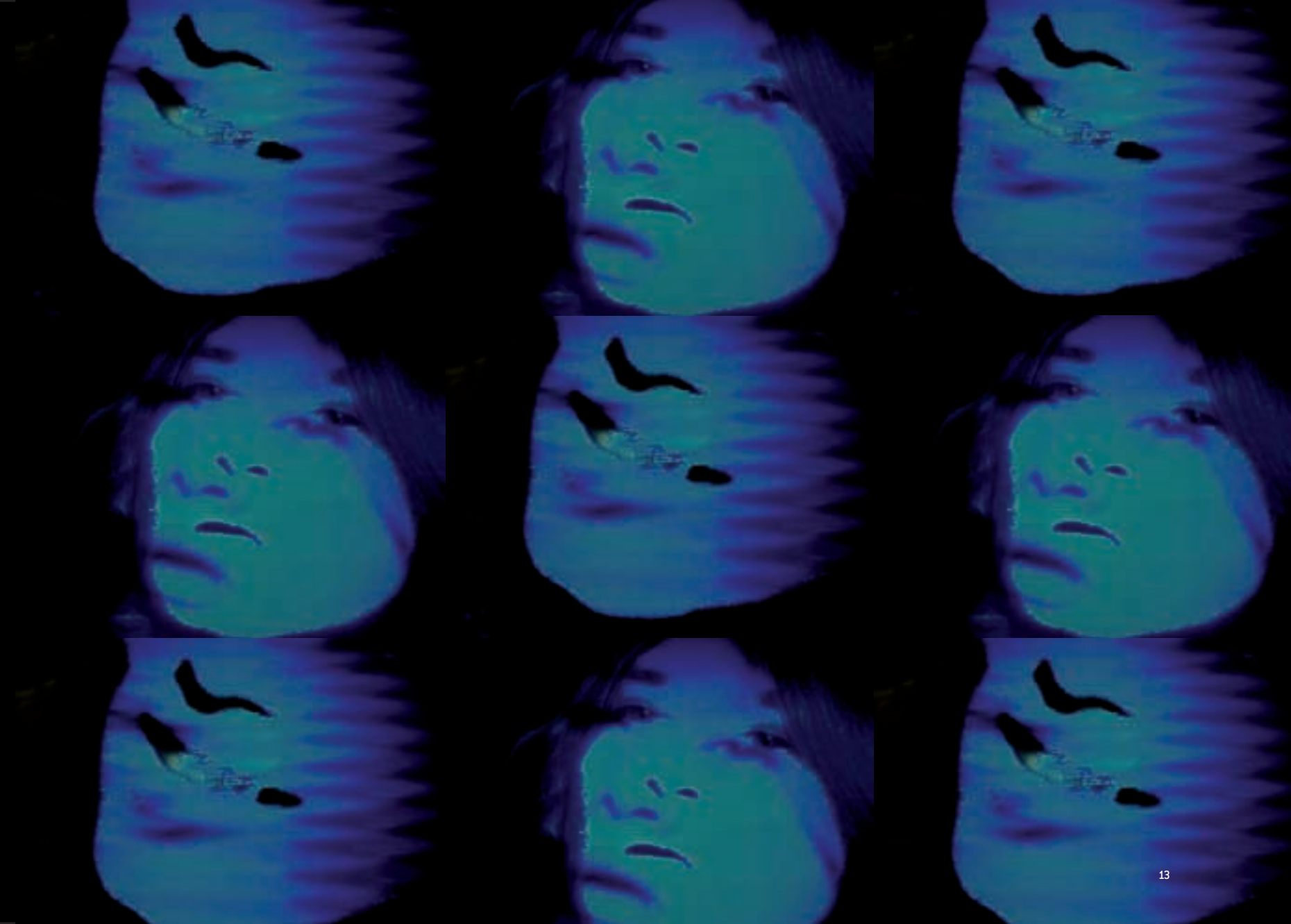
2000, 2:08 min, color, sonido

Vídeo sobre Televisor

Extraído de los experimentos de los años 70 de Nam June Paik con los primeros videosintetizadores, esta obra emplea tecnología digital para crear un montaje multicapa que se refiere a lo viejo y a lo nuevo. Un pionero fundamental para la historia del vídeo arte internacional y que influye de manera muy determinante.

Editado por Seth Price y Stephen Vitiello para Media_City, Seoul. Korea
Agradecimientos a Electronic Arts Intermix y Paik Studios (<http://paikstudios.com/>)

Timber

Coldcut + Hexstatic

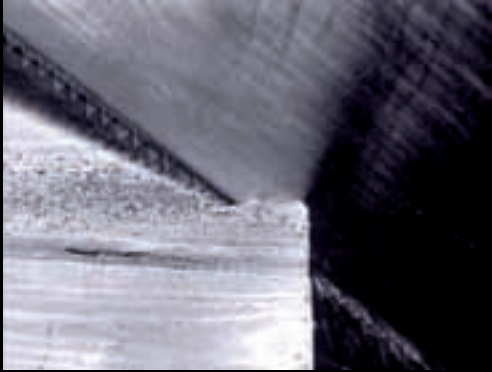
1997, 4:46, color, sonido

Vídeo sobre Plasma

Timber es ante todo un “poema audiovisual a propósito de la deforestación y de la destrucción global”, firmado por dos de los grupos ingleses pioneros de la cultura Vj tal y como hoy la conocemos. Timber es también un excelente trabajo de orfebrería digital y uno de los primeros referentes de la cultura del sampling y la remezcla. Matt Black (COLDCUT) está presente en las entrevistas ZEMOS98, una obra de este mismo catálogo.

<http://ninjatune.net/videos> | coldcut@ninjatune.net

Fountain Day (v.3)

Benton-C Bainbridge

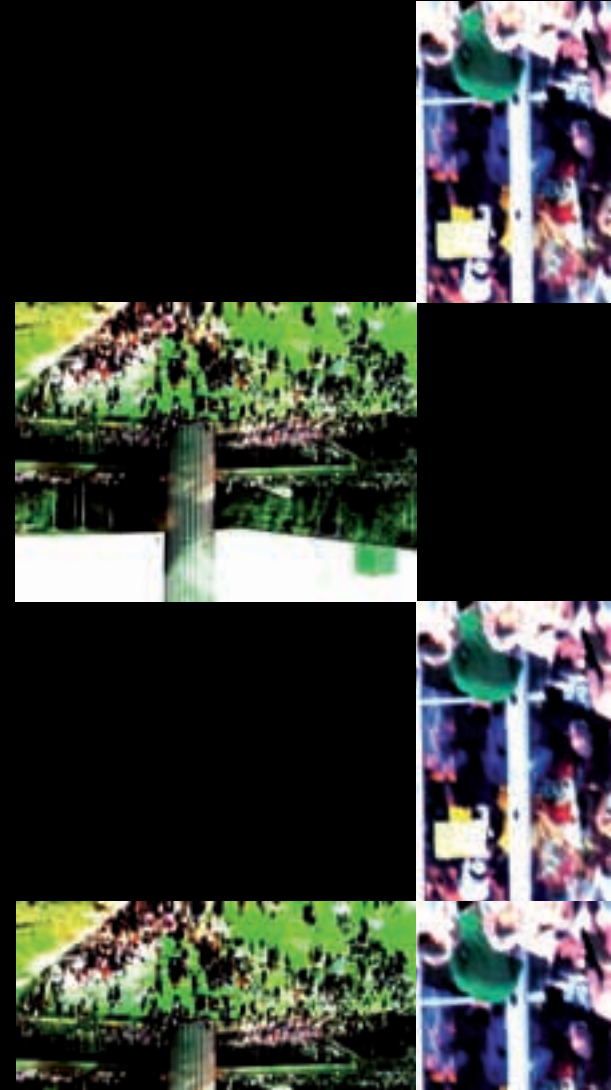
2006. 60min. color, sin sonido

3 DVD sobre plasma.

Con imágenes del "Fountain Day" de 2004, algo así como el día de la primavera, esta "vídeo-pintura" en tres canales captura un rito hedonista y de paso hacia la primavera que al año siguiente fue prohibido.

Benton C, también uno de los artistas veteranos y reconocidos de la cultura vj, recoge la tradición de los videosintetizadores y de alguna manera este trabajo es también un homenaje al "Rutt/Etra Video Synthesizer" desarrollado por Bill Etra y del que el neoyorkino está realizando un documental.

<http://benton-c.com> | benton-c@benton-c.com

Mapa VJ España

Este mapa representa algunos de los trabajos audiovisuales destacados, según el colectivo ZEMOS98, en el estado español. La localización geográfica hace referencia a los lugares de trabajo y asentamiento de los artistas. Esto es sólo una selección pequeña, hay fuentes que consideran que hay más de 350 vjs en España.

Andalucía. Punto periférico pero activo a su manera, con sus posibilidades. Con apoyo de algunas instituciones y con el interés puesto en crear cultura contemporánea donde escasea: en el SUR.

La falta de acceso tanto a tecnología como recursos no ha privado de que en Andalucía estén algunos de los pioneros del VJ en España, asociados a la muy andaluza, fiesta electrónica.

Pero si José Val del Omar (1904 - 1982), en Granada, es un referente de este proyecto, tenemos que decir lo mismo de ZEMOS98, colectivo muy activo en la programación y reflexión de la Cultura VJ en España y con esta exposición en todo el mundo.

ANDALUCIA
Mapa de circuitos de trabajo y asentamiento de artistas

K_VJ / Live Session K vj / 3 min.

NIKEO + DECOLORA / Video-tape a la Alhambra / 6:20 min.

VOLUBLE / video.tv / 6:55 min.

VJ KOWALSKI / VLS / 4:35 min.

GALICIA
Mapa de circuitos de trabajo y asentamiento de artistas

FUNDACIÓN INTER
 # FIUMFOTO / Fu

El norte español
 mapa. El trabajo
 de acceso y de
 capacidad por p
 el asunto.

En la periferia
 concentran en
 Poco a poco es
 producción a
 hacia la cultura

IA / ASTURIAS

INTERPERIE / Fundación Interperie demerit / 4 min.
0 / Puntuado 2007 / 5 min.

español también tiene representación en este trabajo es más duro, hay menos posibilidades y de espacios, pero eso implica mayor por parte de artistas y productores para mover

trillería están los mejores festivales, que en en pocos días lo que no hay el resto del año. poco están surgiendo nuevos centros de óna artísticos, hay que aprovechar que miren cultura audiovisual.

MADRID

OTU VJ / sesiones / 4 min.
[o_0]<< / la_0]<< video / 3,30 min.
FUSS / We are not VJ's. We are Fuss / 2 min.

Madrid es uno de los centros de producción audiovisual del país. Es también una ciudad con una importante cultura de club. Y se está convirtiendo también en un referente en cuanto a la programación de vídeoarte y nuevos medios artísticos.

Espacios e instituciones no le faltan. Aquí ha nacido la comunidad vjspain.com y en el último año algunos festivales y programaciones interesantes.

BARCELONA

JUANJO FERNÁNDEZ / Coas del direct / 5 min.
SOLU / KASBOS / 4,30 min.
ELOI MADUCELL / Pelin video player / 5 min.
TXAMPA / Human Bots / 5 min.
ACTPOP / Actop Live / 1,30 min.
DELACREW /

VALENCIA

JUAN RAYOS / VJ Session - 4,02 min.
LA COMIDA visualis / Jen Mills / LACOMIDA visualis - 7,30 min.

Aunque el número de artistas decrezca encontramos en todo el levante español algunos de los proyectos audiovisuales con más interés y calidad. Por su estratégica situación es un nodo en constante conexión con Barcelona y Madrid y un paso obligado hacia el paraíso musical de Ibiza.

La cultura audiovisual en esta zona es tan vieja como los pioneros del cine en el estado español. Su cultura de club y algunos de sus festivales son viejos conocidos.

La ciudad condal es un nodo internacional en el mundo del VJ. Allí se dan cita algunos de los eventos más importantes de la cultura digital europea. Y por allí han pasado y dejado su estela muchos artistas internacionales. Su cultura de club no es pequeña y hay multitud de oportunidades, a veces inabarcables, para encontrar una oferta de artistas visuales en directo. Allí empezaron los primeros y allí están los más reconocidos en el mundo de la cultura VJ internacional.

Madrid

Madrid es uno de los centros de producción audiovisual del país. Es también una ciudad con una importante cultura de club. Y se está convirtiendo también en un referente en cuanto a la programación de videoarte y nuevos medios artísticos. Espacios e instituciones no le faltan. Aquí ha nacido la comunidad vjspan.com y en el último año algunos festivales y programaciones interesantes.

sensaciones

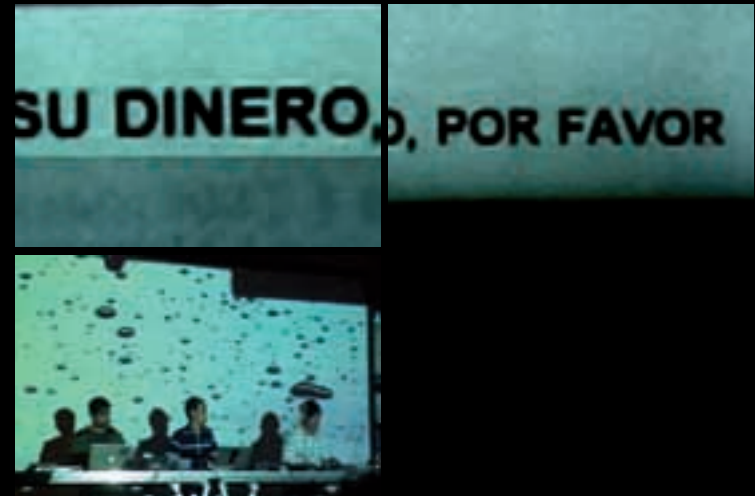
4 min. 2007. Madrid.

video: Oscar Testón

audio: escalared.com

Diferentes directos... y un lazo de unión.... burbujas.

www.oscarteston.com | info@vjspan.com

//[o_ó]<<

3.30 min. 2007. Madrid.

video: //[o_ó]<<

audio: Low Rates [ES]

KEYWORDS: streetart, visual, activism, critica social, apropiacionismo, acción, abstraction, data aesthetics, collage, anti-copyright, improv, surreal, mashup, flux, reciclaje...

<http://www.20020.org> | pablo@20020.org

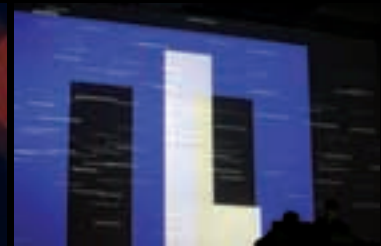
We are not VJ´s. We are Fuss!

2 min. 2007. Madrid y Berlín. Sin sonido

fotos: Fuss!

Recorrido fotográfico a través de alguno de los eventos en los que ha participado Fuss! Fuss es un colectivo que ha desarrollado Ambientador un generador de ambientes audiovisuales que se puede descargar en su web.

www.fuss.cc | info@fuss.cc

Barcelona

La ciudad condal es un nodo internacional en el mundo del VJ. Allí se dan cita algunos de los eventos más importantes de la cultura digital europea. Y por allí han pasado y dejado su estela muchos artistas internacionales. Su cultura de club no es pequeña y hay multitud de oportunidades, a veces inabarcables, para encontrar una oferta de artistas visuales en directo. Allí empezaron los primeros y allí están los más reconocidos en el mundo de la cultura VJ internacional.

cosas del directo

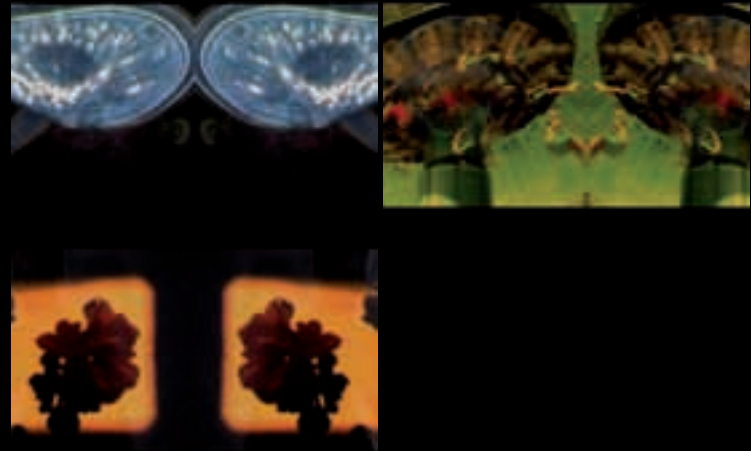
5 min. 2007. Barcelona

video: Juanjo Fernández

audio: varios

Extractos de video realizados en directo en sus diferentes facetas como Videotone, Error Film y gNomalab y otros proyectos como P&H y Earthwindandfirewire.

www.gnomalab.com/juanjofernandez | www.gnommalab.com/P&H |
www.earthwindandfirewire.com | gnomalab@gmail.com

KAAMOS

4:59. 2007. Barcelona

video: SOLU

audio: Kontackto [grupo] : Mustikkaa Silmissä [canción]

<http://www.solu.org> | solu@solu.org

pa||se video.player

5 min. 2002 - 2006. Barcelona

video: Eloi Maduell

audio: samples.

detalles de sesiones de video en directo de pa||se vj (2002-2006).

aviso: el vj como arte efimero es dificil de capturar y expresar de manera condensada ;) esta recopilación recoge momentos mágicos y únicos mezclados improvisadamente en sesiones electrónicas para video adictos.

www.eeewww.net/e | www.telenoika.net | eloi@telenoika.net

Human Bots

5min. 2007. Barcelona

video: txampa

audio: Agujerex – Carlos Mayorga

El futuro nos deparará seres mitad humanos mitad circuitis, que dominarán el mundo como especie. La nanotecnología será la base de la reproducción, la productividad y la inmortalidad.

www.txampa.com | info@txampa.com

Actop_Live

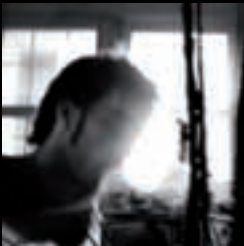
1:30 min. 2006. Barcelona

video: Actop

audio: Portabot

Actop_Live: diferentes muestras de nuestro trabajo en directo.

<http://www.actop.net> | actop@actop.net

Valencia

Aunque el número de artistas representados decrezca encontramos en todo el levante español algunos de los proyectos audiovisuales con más interés y calidad. Por su estratégica situación es un nodo en constante conexión con Barcelona y Madrid y un paso obligado hacia el paraíso musical de Ibiza. La cultura audiovisual en esta zona es tan vieja como los pioneros del cine en el estado español. Su cultura de club y algunos de sus festivales son viejos conocidos.

VJ Session

4:02 min. 2007. Valencia

video: Juan Rayos

audio: Crystal Method

demoreel con fragmentos de una sesión

www.juanrayos.com | rayosjuan@wanadoo.es

JEFF MILLS / LACOMIDA visuals

7:36 min. 2007. Valencia _ Toscana _ Roma

video: LACOMIDA visuals (Josep Bedmar – Samuelle Malfatti – Tomasso Biondi)

audio: Jeff Mills

Documento de los visuales realizados en el concierto de Jeff Mills @ america's cup techno night el 26 de mayo de 2007, en este caso, utilizábamos 3 proyecciones independientes, que en ciertos momentos mandaban la misma señal pero desincronizada respecto a las demas.

www.lacomidavisuals.net | info@lacomidavisuals.net

Galicia / Asturias

El norte español también tiene representación en este mapa. El trabajo es más duro, hay menos posibilidades de acceso y de espacios, pero eso implica mayor capacidad por parte de artistas y productores para mover el asunto. En la periferia están los mejores festivales, que concentran en pocos días lo que no hay el resto del año. Poco a poco están surgiendo nuevos centros de producción artística, hay que aprovechar que miren hacia la cultura audiovisual.

Fundación Intemperie demoreel

4 min. Galicia. 2007

video: Fundación Intemperie (Roi Fernández & Isaac Cordal)

audio: Chiu Longina

demo formada por trabajos de videoocreación y sesiones en directo del colectivo audiovisual gallego "Fundación Intemperie".

www.fundacionintemperie.org | [srpouse@alg-a.org](mailto:srpause@alg-a.org) | isaac-cordal@alg-a.org

fiumfoto 2007

5 min. Gijón. 2007

video: fiumfoto

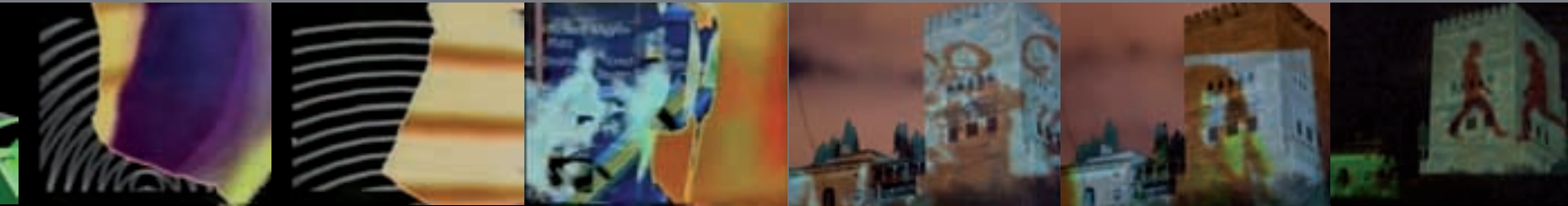
audio: metazoo

Resumen y extractos de algunas de las sesiones de vj del colectivo fiumfoto junto a artistas internacionales a lo largo de este año y de su trabajo para la gira de Rex the dog (kompakt).

www.fiumfoto.com | www.levfestival.com | fiumfoto@gmail.com

Andalucía

Punto periférico pero activo a su manera, con sus posibilidades. Con apoyo de algunas instituciones y con el interés puesto en crear cultura contemporánea donde escasea: en el SUR. La falta de acceso tanto a tecnología como recursos no ha privado de que en Andalucía estén algunos de los pioneros del VJ en España, asociados a la muy andaluza, fiesta electrónica. Pero si José Val del Omar (1904 - 1982), en Granada, es un referente de este proyecto, tenemos que decir lo mismo de ZEMOS98, colectivo muy activo en la programación y reflexión de la Cultura VJ en España y con esta exposición en todo el mundo.

Live Sesión K vj

3min. Sevilla. 2007

video: K vj

audio: Jeff Mills, Richie Hawtin, Cycle... **(en directo)**

Fragmentos de sesiones de varios festivales.

www.visuall.es | k_vj@msn.com

Video-ataque a la Alhambra

6:20 min Granada, 2006

video: Miga vj´s team [Nökeo + Decolora]

audio: "Good night lover" de Sais. [Miga10] **"Exponencial"**

Los video-jockeys del colectivo Miga (Nökeo y Decolora) realizaron un video-ataque, consistente en proyectar imágenes de video en tiempo real sobre el edificio monumental de la Alhambra. Inicialmente utilizaron la fachada del hotel abandonado a los pies de la Alhambra, y cuando las luces que la iluminan se apagaron, eligieron como base para proyectar la Torre de Comares de la misma Alhambra.

<http://www.miga-label.org/alhambra> | info@miga-label.org

voluble.tv

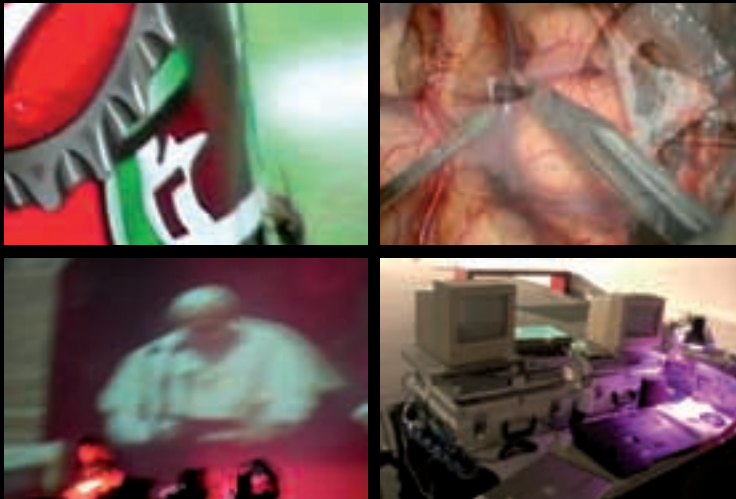
5.55 min. Sevilla. 2006

video: voluble.net

audio: música para espías, voluble, chiu longina...

Trozos de una televisión ácida. Sintonizada en digital pero con regusto analógico. Apropiacionismo desde el sur. vídeo publicado en el DVD.OTRO de zemos98 [octava edición]

www.voluble.net | info@voluble.net

V.I.G

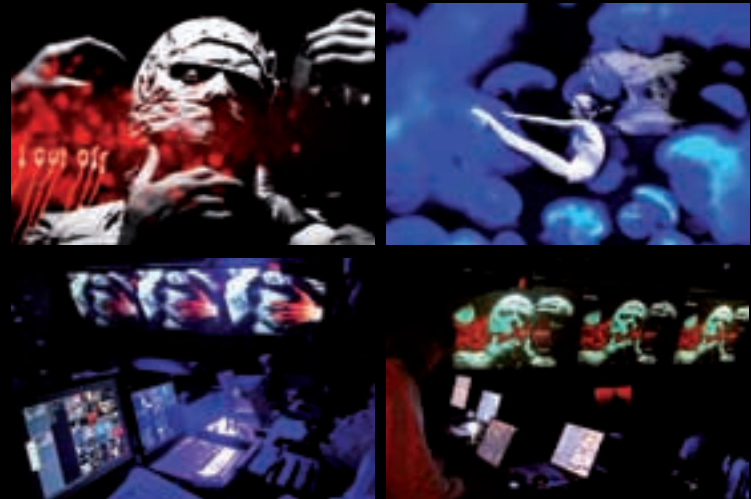
4:55 min Sevilla. 2007

video: Kowalski

audio: The Machinist

Qué somos y qué nos permiten ser. Porque todos tenemos carteles, sombras y bichos internos, estos a miparecer, los más interesantes y los que más apoyo, porque vivimos en una sociedad en la que si no eres un clone no estás admitido.

www.flumo.com | kowalski@flumo.com

Define: VJ

20:00 min. Proyección en Loop

Proyección de Vídeo en Pantalla 4:3

Esta proyección en loop destaca a artistas de diversos ámbitos y con técnicas y estilos muy diferentes. Del remix gamberro a la reflexión de patrones y texturas, del virtuosismo hiperrealista al trabajo pegado a la discoteca. Sabemos que cada VJ es un mundo y esta proyección sólo pretende presentar algunos de los más destacados.

Microvert Fragment #5306A

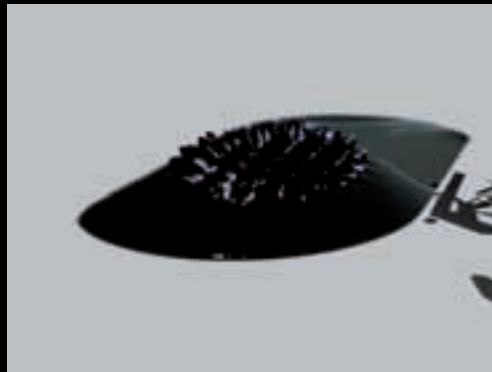
00:51 min. 2006. Nueva York. USA

video: Nika Offenbac & Devan Simunovich - C-TRL Labs

audio: Q Department

Microvert 5306A es uno de los últimos trabajos visuales cortos de C-TRL Labs. Representa a una especie mortal en el momento del nacimiento, cuando es más vulnerable. El espectador asiste a un simulacro que muestra la interacción entre lo natural y lo manufacturado y que intenta responder a la pregunta. ¿Cuál es más hermoso la copia o el original?

www.c-trl.com | hello@c-trl.com

read #5

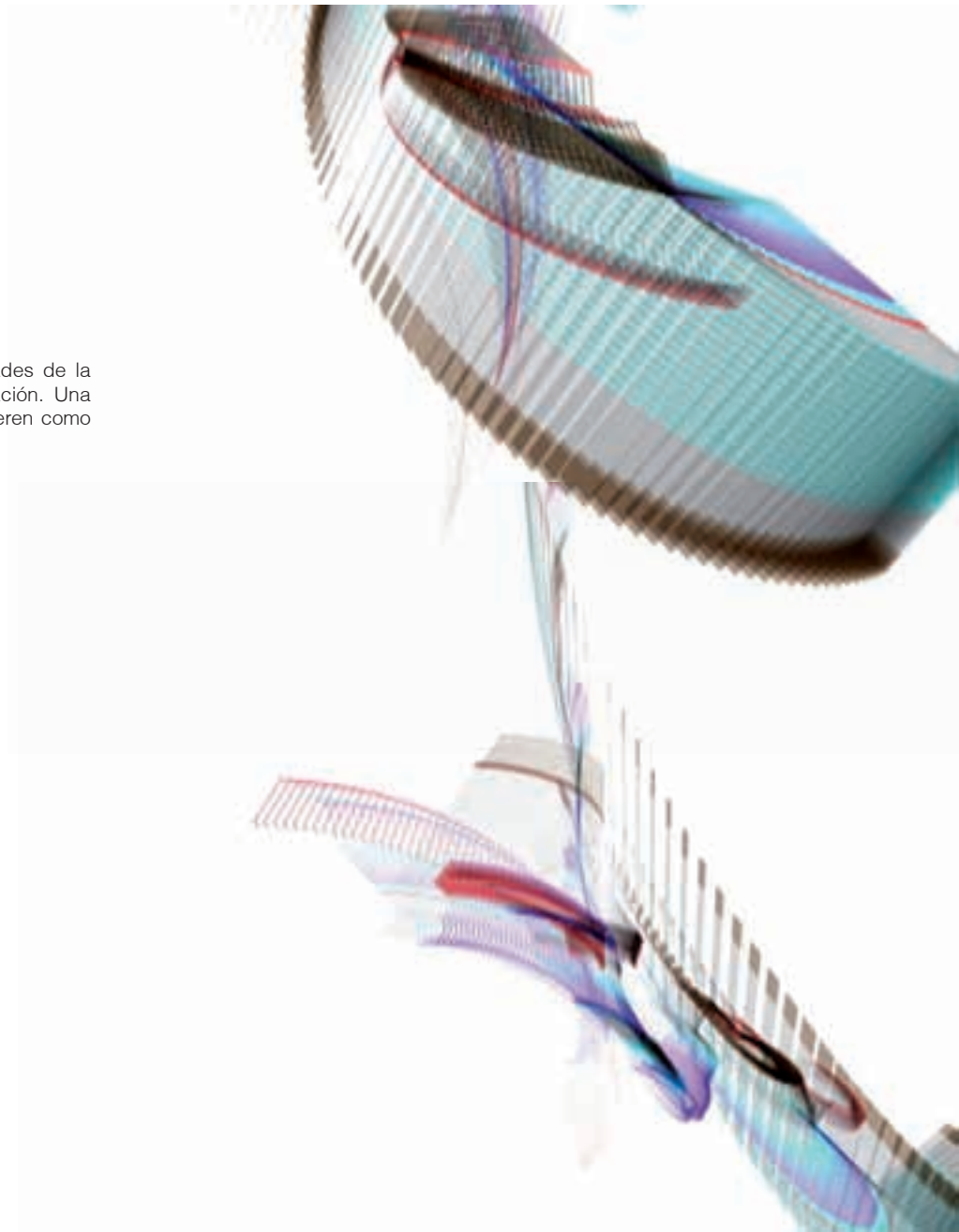
01:36 min. 2006. Japón

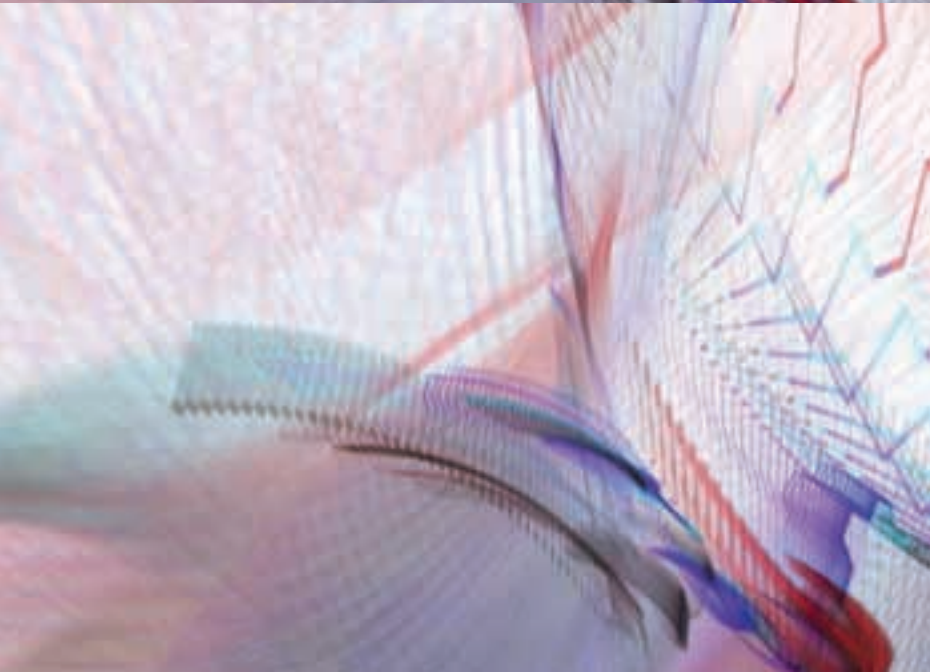
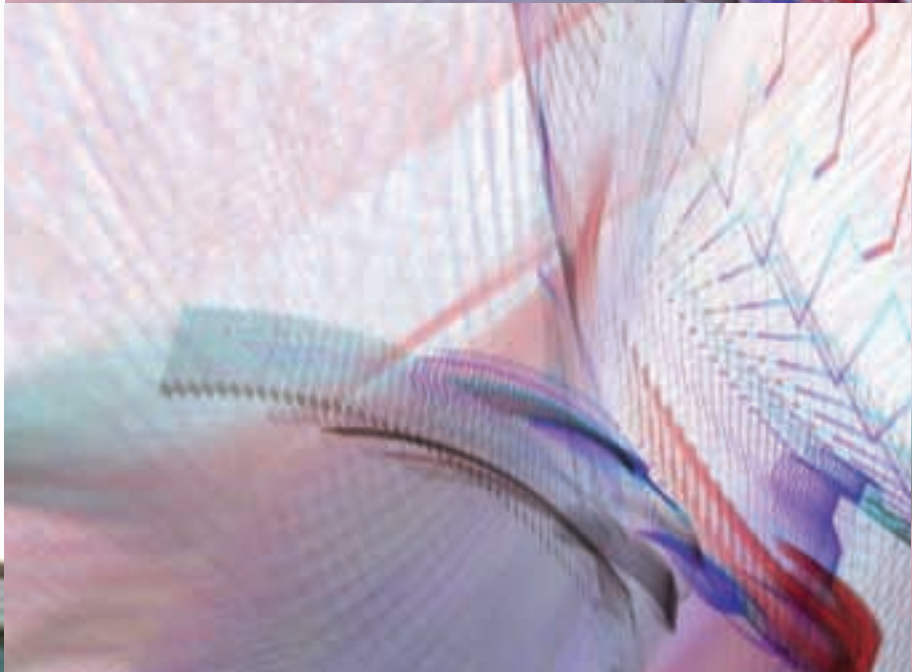
video & audio: Ryoichi Kurokawa

"See sounds, listen to pictures, and read audiovisual language."

Este vídeo es una investigación, una relectura, de las posibilidades de la imagen y el sonido que podrían generar una nueva representación. Una nueva representación donde el sonido y las imágenes se consideren como una sola cosa.

www.ryoichikurokawa.com | info@ryoichikurokawa.com

Study #40

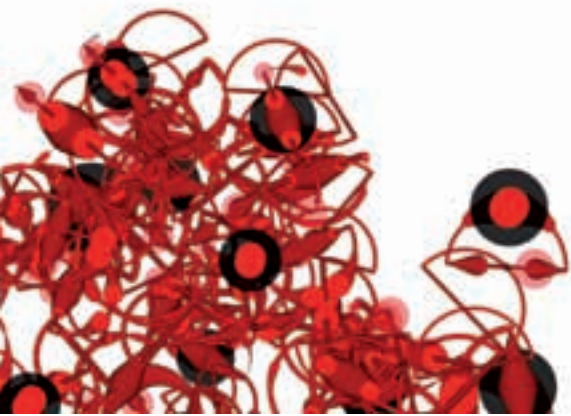
09:57 min. 2006. Austria & Portugal

video: Lia

audio: @c [Miguel Carvalhais & Pedro Tudela]

"Study #40" es el último vídeo de Lia nacido de la colaboración que le une al colectivo @c (Miguel Carvalhais y Pedro Tudela). La exploración concentrada y minimal de patrones visuales o sonoros es ya un sello de estas colaboraciones, así como el flujo y evolución de esos patrones, salpicados con casi insignificantes cambios de ricos detalles e intensa abstracción. "Study #40" es una complicada composición audiovisual que marca otro paso más adelante en el trabajo de vídeo generativo de Lia.

www.strangeThingsHappen.org | lia@re-move.org | www.at-c.org | carvalhais@at-c.org

Element 119

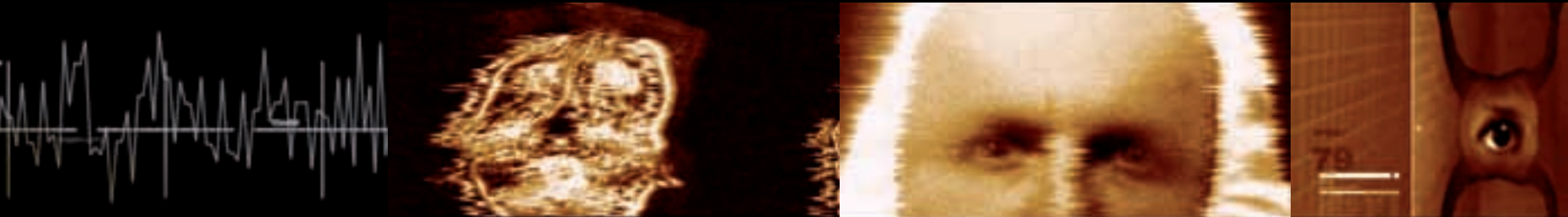
2:02 min. 2006. Barcelona

video: DELACREW (Rez, Juan Jose Ortiz, Bruno Farinós)

audio: drum&bass live mix (DELACREW)

Pieza demo del directo de audio y veejing Element119 de DELACREW.

www.delacrew.net | rez@delacrew.net

Eclectic Method - Fatboy Slim Video Megamix

06:35 min. 2006. UK

audio & video: Eclectic Method

Megamix con videoclips de Fatboy Slim encargado por Skint Records para el DVD de los grandes éxitos de Fatboy Slim "Why Make Videos?"

www.eclecticmethod.net | contact@eclecticmethod.net

Entrevistas ZEMOS98

Remix, Vjing, ZEMOS98

5 min. 2005-2007. Sevilla. España.

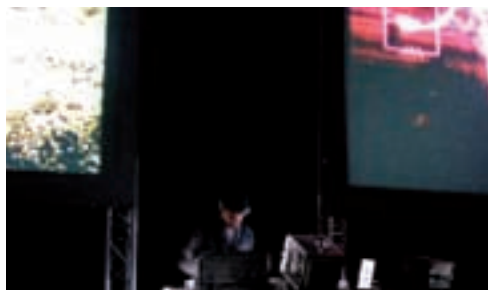
video: colectivo ZEMOS98

audio: Fran MM Cabezadevaca

Paul D Miller aka DJ Spooky, Peter Greenaway, Eclectic Method y Coldcut conversan con ZEMOS98 acerca de la inteligencia colectiva, el control, la televisión y el fenómeno del Vjing.

<http://www.zemos98.org> | info@zemos98.org

Mapa VJ Mundo

Este mapa representa algunos de los trabajos audiovisuales destacados, según el colectivo ZEMOS98, en todo el mundo. La localización geográfica hace referencia a los lugares de trabajo y asentamiento de los artistas. Esto es sólo una selección pequeña porque aunque sea complicado sacar el número total de VJ que hay en todo el globo, sabemos que la población de VJ puede estar en torno a los 15000. Lo que si está claro es que la mayoría de los artistas representados aquí forman parte de los grandes referentes de la cultura VJ a nivel internacional.

En Inglaterra encontramos el mayor enjambre de artistas visuales de toda Europa. No hay duda que grandes de los avances y sobre todo grandes de los referentes están en el Reino Unido. La selección de los artistas aquí debe ser completada inevitablemente con las referencias a otros artistas que están en esta misma exposición.

Además de la extensa y mundialmente conocida cultura de club inglesa, en Inglaterra hay fondos y centros de arte que apoyan directamente a artistas VJ. Como en muchas otras cosas relacionadas con la cultura contemporánea y digital hay que mirar mucho para seguir aprendiendo.

Artistas también presentes en la exposición: Eclectic Method, Coldcut & Hexstatic.

UK

THE LIGHT SURGEONS / *Art Operation* / 3:00 min.
ADDICTIVE TV / *Jack's Room (Not Center Room)* / 10:17 min.
D-FUSE / *Landed (DFT 100/201-200)* / 3:09 min.

Quizás el gran aporte de este mapa es el trabajo en Latinoamérica ya que ni los estudios realizados desde UK o desde USA mencionan siquiera la existencia de algún vj importante por debajo de Estados Unidos.

Tres representantes que por sí sola tienen un trabajo bastante potente, que realimenta la idea de que gracias a la red, si hay interés, podemos saltarnos las barreras y sobre todo podemos conocer el trabajo lejano a los grandes centros de producción. México, Brasil y Argentina tienen una incipiente y muy atractiva cultura digital.

HOLANDA / FRANCIA

OLGA MINK / *Island* / 2:35 min.
NOTV / *NoTV Visual Music #2* / 12:30 min.
LE PROJECCIONISTE / *On Stage* / 5:00 min.
ZELABO / *Corps sans image* / 3:00 min.

Holanda y Francia están juntas por una cuestión geográfica. Digamos que en el país galo hay una importante tradición e historia en los lenguajes audiovisuales, sobre todo con respecto a las vanguardias del cine. En todo caso hay artistas que están poniendo en solfa todo ese background.

Hay que destacar también la labor de festivales, centros de producción y blogs de referencia. En Holanda se encuentra quizás el segundo motor de Vjs profesionales de Europa. Con grandes dosis de profesionalidad se dice que el primer club interesado por los visuales estuvo allí y allí hay algunas de las productoras y agencias de VJ más importantes. Su cultura de club, como era lógico, es amplia.

También presente en la exposición: Peter Greenaway.

LATINOAMERICA

ARTURO GIL / *DATA RECORD-DPL-INTROSCOMABLE* / 3:21 min. / M
ASTRONAUTA MECÁNICO / *KA-64-64* / 4:33 min. / M
ZIBE IDEAS ANIMADAS / *Entre casa* / 3:25 min. / M

ALEMANIA / AUSTRIA

- # DIENSTSTELLE / Versuche Concert / 3,00 min.
- # RECHENZENTRUM / Europa live silence / 2,45 min.
- # TIMO NOVOTNIK / Life is hope energy / 7,00 min.

Los alemanes como austriacos absorben y expresan la manera perfecta la rigidez abstracta de su cultura visual. La Bauhaus y el minimalismo son parte de la identidad en los trabajos que aquí se presentan. Forman parte de una de las escenas digitales más importantes del mundo entero. Pero no todo es "digitalismo".

También presentes en la exposición: LIA.

El país con mayor densidad de VJ por metro cuadrado, el país con mayor consumo de imágenes por metro cuadrado. Japón es además la cuna de la mayoría de máquinas y tecnologías que nos permiten trabajar en el mundo del VJ. Y su peculiar gráfica y estética está más que superada en los trabajos que aquí se presentan. Si por algo destacan los VJ japoneses es que son muchas otras cosas más además de VJ u otra forma de decirlo es que además de diseñadores, pintores, escenógrafos, músicos... son VJs. Quizás Japón se merezca un mapa para ellos solos, pero desde aquí es lo que podemos ofrecer, una muestra del trabajo multidisciplinar de los visuales japoneses.

También presente en la exposición: Ryochi Kurokawa.

JAPON

- # DELAWARE / Public Transport / 3,30 min.
- # BEN SHEPPEE / Insects / 3,30 min.
- # RYOCHI KUROKAWA / Road 85 / 1,30 min.

AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA

- # PITCH BLACK / Pitch Black Live / 2,30 min. / Nueva Zelanda
- # VJ ZOO / Visions From A Moving Vehicle 1 / 3 min. / Australia

Siguiendo la línea anglosajona y las no pocas concomitancias con UK y USA tanto en Nueva Zelanda como en Australia hay una buena hornada de artistas visuales. Aquí sólo dos referencias que representan la importancia que tienen los clubs y los festivales en países con menos tradición y peso artístico pero que están receptivos a cualquier tipo de tendencia y novedad.

Es también periferia de las órbitas artísticas pero no tanto como otros países que no tienen ni siquiera representación en este mapa.

USA

- # VJ CULTURE / Girl meets Boyer / 3,00 min.
- # LO-VID / George R (strong) / 4,30 min.
- # CS05 / Remembered Part 1 & 2 / 4,00 min.
- # SCOTT PAGANO / Assembly 2007.1 / 3,00 min.
- # VELLO VIRKHAUS (VJ V2) / Live Demo Real 07 / 3,10 min.

RUSIA / TURQUIA

- # VJ EPS / accout de pitchout / 3,00 min. / Rusia
- # 2/5 BZ / NO Information NO Pipeline Bridge / 5 min. / Turquía

Los USA también destacan, destacan en propuestas, en pioneros y en herramientas. Pero también destacan en artistas que se buscan un hueco en las programaciones de todos los festivales nacionales e internacionales y que cogan discotecas y clubs de todo el mundo. Claros referentes en el desarrollo de la propia Cultura VJ son los padres y madres de las tendencias.

Sería complicado establecer un único tipo de VJ en Estados Unidos porque de la costa este a la oeste hay una gran gama de diferentes artistas. Además ellos tienen claro que son lo más puntero en cuanto a cultura digital y contemporánea se refiere.

Artistas también presentes en la exposición: DJ Spooky, Benton C y Ctr Labs.

La importancia y relevancia del arte digital en Rusia no es pequeña, pero ya sea por falta de acceso no son tantos los artistas visuales para lo grande que es el propio país. El mastodonte euroasiático hace tiempo que dejó la cultura de lado y eso se nota en cuanto al número de propuestas.

La presencia de un VJ turco nos permite ahogar en un sólo video los deseos de que la cultura VJ no sea, lo que realmente es, una cosa exclusivamente de occidentales y occidentalizados. Pero es verdad que hoy por hoy es complicado encontrar VJs en África, Oriente Medio o el resto de Asia.

UK

En Inglaterra encontramos el mayor enjambre de artistas visuales de toda Europa. No hay duda que grandes de los avances y sobre todo grandes de los referentes están en el Reino Unido. La selección de los artistas aquí debe ser completada inevitablemente con las referencias a otros artistas que están en esta misma exposición. Además de la extensa y mundialmente conocida cultura de club inglesa, en Inglaterra hay fondos y centros de arte que apoyan directamente a artistas VJ. Como en muchas otras cosas relacionadas con la cultura contemporánea y digital hay que mirar mucho para seguir aprendiendo.

AV Operations

05:00 min 2007. UK

video: The Light Surgeons

audio: Scanone / The Light Surgeons

Fragmentos de diferentes "audiovisual performances"

www.thelightsurgeons.co.uk | info@thelightsugreons.co.uk

Jack's Back (Get Carter Redux)

10:17min 2007. UK

video & audio: Addictive TV

Un remix de Addictive TV del gran clásico inglés Get Carter (1971) dirigida por Mike Hodges e interpretada por Michael Caine.

www.addictive.tv | mail@addictive.tv

** Addictive TV han estado presentes en la inauguración de esta exposición presentando su trabajo audiovisual en directo.*

Latitude [31°10N/121°28E]

3:09 min. 2007. UK

video & audio: D-FUSE

Este trabajo está inspirado en la noción de deriva a través de los paisajes urbanos y sonoros de China siguiendo la calidad emotiva de los espacios que nos rodean. Fragmentos de conversaciones, muchedumbres, viajes, luces, espacios abandonados + formas arquitectónicas se mezclan en una única "live performance" trazando multitud de trayectorias, identidades e influencias que representan la vida diaria de la China cosmopolita.

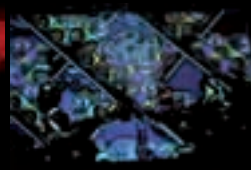
Grabado durante 3 meses de investigación en China (con el apoyo del British Council y del Arts Council England), D-Fuse ha explorado, siempre con artistas locales, la velocidad de los cambios en los entornos urbanos de Shanghai, Guangzhou and Chongqing.

www.dfuse.com | info@dfuse.com

Holanda + Francia

Holanda y Francia están juntas por una cuestión geográfica. Digamos que en el país galo hay una importante tradición e historia en los lenguajes audiovisuales, sobre todo con respecto a las vanguardias del cine. En todo caso hay artistas que están poniendo en solfa todo ese background. Hay que destacar también la labor de festivales, centros de producción y blogs de referencia. En Holanda se encuentra quizás el segundo motor de Vjs profesionales de Europa. Con grandes dosis de profesionalidad se dice que el primer club interesado por los visuales estuvo allí y allí hay algunas de las productoras y agencias de VJ más importantes. Su cultura de club, como era lógico, es amplia.

NoTV Visual Music #2

12:10 min. 2007 Holanda
video & audio: varios

Fragmento del segundo DVD de este sello / productora de eventos relacionados exclusivamente con el mundo del VJ. En este dvd se encuentra lo mejor de los Vjs holandeses. El trabajo tiene el subtítulo de "Practical Magic" ya que cada artista recibió una carta del tarot sobre la que tuvo que trabajar su video.

Hands

2:15 min. 2007 Holanda
video: Olga Mink
audio: Wessel, Olga Mink

Estudio del movimiento del cuerpo humano.

<http://www.videology.nu> | info@videology.nu | olga_mink@yahoo.com

sin título

[creado para "at night", pieza de musica parte del live de Laurent Garnier]

05:00 min. 2007. Francia.

video: Le Projecionniste [Stéphane Abboud]

audio: no audio

una animación sencilla que pertenece a un conjunto para un live de dos horas. aquí empezamos con una vista de viewmaster y dentro una silueta humana que baila... la pieza se monta cuando es tocada en directo junto a Laurent Garnier.

st.abboud@free.fr

CORPS SANS IMAGE

03:00 min. 2004 - 2007. Francia

video: Zelabo [Jerome Hutain & Celine Parent]

audio: Yann Aubertaut [Monoblok - rodoid.org]

Esta audio-video performance se basa en las atmósferas y las sensaciones polares. Fue realizada en 2004 y remezclada en 2007

www.zelabo.com | info@zelabo.com

Alemania + Austria

Tanto alemanes como austriacos absorben y expresan de una manera perfecta la rigidez abstracta de su cultura y educación visual. La Bauhaus y el minimalismo son señas de identidad en los trabajos que aquí se presentan y que forman parte de una de las escenas digitales más punteras del mundo entero. Pero no todo es "digitalismo" y frialdad.

Excerpts from Silence

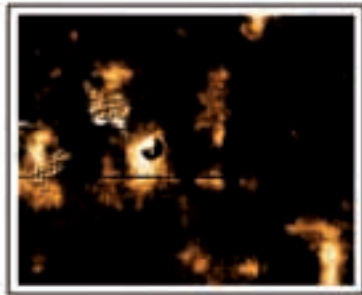
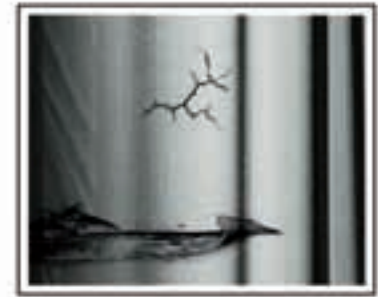
02:45min 2007 Alemania

video: Lillevan

audio: Marc Weiser

Un mix con extractos de un directo de Rechenzentrum de Junio de 2007 usando material del DVD "Silence" que se publicará en Octubre de 2007.

www.rechenzentrum.com | weiser@rechenzentrum.com | lillevan@lillevan.com

Verucchio Concert
3:00min 2007 Alemania
video: Karl Kliem / Dienststelle
audio: Jan Jelinek

Extracto de un concierto con Jan Jelinek en Verucchio, Italia.

www.dienststelle.de | karl.kliem@dienststelle.de

LIFE IN LOOPS excerpt
07:00 min. 2006. Austria
video: timo novotny
audio: sofa surfers

Life in loops es una remezcla del "refinado ensayo sobre la cara oculta de las megalópolis" "Megacities" (1997) del director austriaco Michael Glawogger. Usando un 30% del material editado y un 70% del material no editado, Novotny ha creado un espectáculo de VJ con banda sonora de Sofa Surfers. Life in Loops se introduce en la atmósfera de ciudades como México DF, Nueva York, Moscú, Tokio y Bombay.

www.lifeinloops.com | www.sofasurfers.net | xl2@vidok.org

Japón

El país con mayor densidad de VJ por metro cuadrado, el país con mayor consumo de imágenes por metro cuadrado. Japón es además la cuna de la mayoría de máquinas y tecnologías que nos permiten trabajar en el mundo del VJ. Y su peculiar gráfica y estética está más que superada en los trabajos que aquí se presentan. Si por algo destacan los VJ japoneses es que son muchas otras cosas más además de VJ u otra forma de decirlo es que además de diseñadores, pintores, escenógrafos, músicos... son VJs. Quizás Japón se merezca un mapa para ellos solos, pero desde aquí es lo que podemos ofrecer, una muestra del trabajo multidisciplinar de los visuales japoneses.

Public Footpath

03:38 min. 2007. Japón

video: Delaware

audio: Foot It

Rock It, Loop It, Foot It.

www.delaware.gr.jp | mail@delaware.gr.jp

Insects

3:38 min 2007 Japón

video: Ben Sheppee

audio: Ryan Breen

Eat me

<http://lightrhythmvisuals.com/sheppee> | sheppee@lightrhythmvisuals.com

read #5

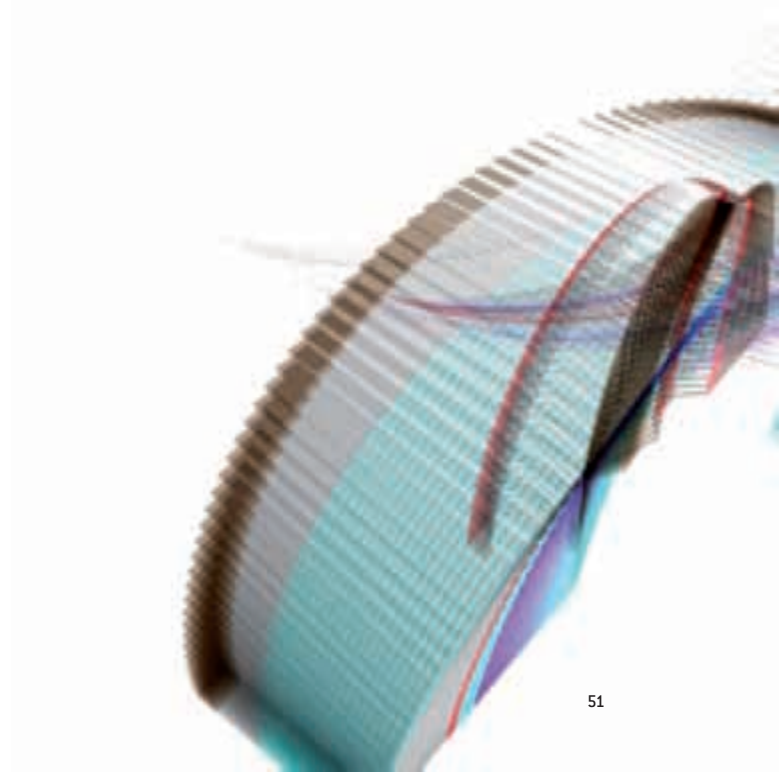
01:36 min. 2006. Japón

video & audio: Ryoichi Kurokawa

"See sounds, listen to pictures, and read audiovisual language."

Este vídeo es una investigación, una relectura, de las posibilidades de la imagen y el sonido que podrían generar una nueva representación. Una nueva representación donde el sonido y las imágenes se consideren como una sola cosa.

www.ryoichikurokawa.com | info@ryoichikurokawa.com

USA

Los USA también destacan, destacan en propuestas, en pioneros y en herramientas. Pero también destacan en artistas que se buscan un hueco en las programaciones de todos los festivales nacionales e internacionales y que copan discotecas y clubs de todo el mundo. Claros referentes en el desarrollo de la propia Cultura VJ son los padres y madres de las tendencias. Sería complicado establecer un único tipo de VJ en Estados Unidos porque de la costa este a la oeste hay una gran gama de diferentes artistas. Además ellos tienen claro que son lo más puntero en cuanto a cultura digital y contemporánea se refiere.

Girl meets Vector

3:00 min. 2007. San Francisco. USA

video: VJ Culture

Vídeo de una sesión en directo con juguetones motion graphics.

www.vjculture.com | vjculture@gmail.com

Cyclops II (excerpt)

4:36 min. 2006. Nueva York. USA

video & audio: LoVid [Tali Hinkis and Kyle Lapidus]

Bailar es algo común en cualquier reunión. La máquina "LoVid's Coat of Embrace and Sandin's Image Processor" genera una pista de baile nostálgica. ¡a divertirse!

<http://www.lovid.org> | lovidlovid@gmail.com

Mesmererandom Part 1 & 2

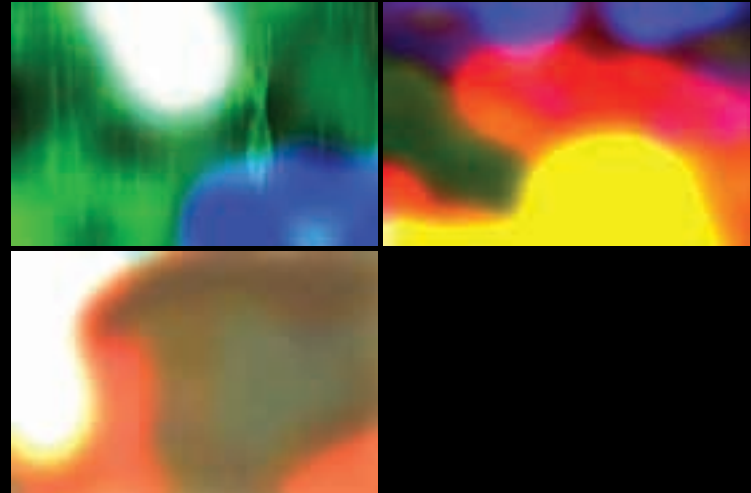
4:06 min. 2006. Nueva York. USA

video: C505

audio: KNBS

Un vídeo de nuestro DVD "Noise Driven Ambient Audio and Visuals".

www.c505.com | info@c505.com

assemblage 2007.1

3:00 min. 2007. Los Ángeles. USA

video: scott pagano

audio: pickmeup

Colección de texturas y fragmentos de las últimas investigaciones de Scott Pagano con la imagen en movimiento.

www.neither-field.com | scott@neither-field.com

Live Demo Reel 07

03:19 min. 2007 North Hollywood. USA

video: Vj V2 – Vello Virkhaus

audio: varios

Imágenes de sesiones y conciertos en directo de Vj v2

www.vsquaredlabs.com

Rusia + Turquía

La importancia y relevancia del arte digital en Rusia no es pequeña, pero ya sea por falta de acceso no son tantos los artistas visuales para lo grande que es el propio país. El mastodonte euroasiático hace tiempo que dejó la cultura de lado y eso se nota en cuanto al número de propuestas. La presencia de un VJ turco nos permite ahogar en un sólo vídeo los deseos de que la cultura VJ no sea lo que realmente es, una cosa exclusivamente de occidentales y occidentalizados. Pero es verdad que hoy por hoy es complicado encontrar VJs en África, Oriente Medio o el resto de Asia.

we:sual as you:sual

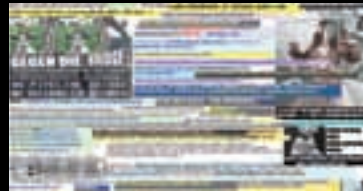
3:00 min. 2007 Rusia

video: vadim epstein [vj eps]

audio: some dark techno dj

Piezas de un "live mix".

<http://eps.here.ru> | eps@here.ru

NO Gasionalism NO Pipeline Bridge

5:00 min. 2007 Estambul. Turquía.

video & audio: 2/5 BZ - Serhat Köksal

"Against the Wall and Against the Bridge in there"

Serhat Köksal trabaja desde 1986 en un proyecto multimedia de disparatados outputs y formatos: cintas, videocollages, CD-ROMs, audio-CD, fanzines fotocopiados y "live performances". En su trabajo deconstruye el cine popular turco, la imagen del turismo exótico que reutiliza, samplea y copia-pegando buscando clichés anti-orientales siempre intentando reirse de la cultura de masas. Una buena forma de entender la complejidad de su trabajo es visitar su página web.

<http://www.2-5bz.com> | <http://www.myspace.com/2serhat5bz> | serhatkoksall@hotmail.com

Australia + Nueva Zelanda

Siguiendo la línea anglosajona y las no pocas concomitancias con UK y USA tanto en Nueva Zelanda como en Australia hay una buena hornada de artistas visuales. Aquí sólo dos referencias que representan la importancia que tienen los clubs y los festivales en países con menos tradición y peso artístico pero que están receptivos a cualquier tipo de tendencia y novedad. Es también periferia de las órbitas artísticas pero no tanto como otros países que no tienen ni siquiera representación en este mapa.

Pitch Black Live

2:55 min. 2007 Auckland. Nueva Zelanda

video & audio: Pitch Black

Extracto de una actuación en directo de Pitch Black

www.pitchblack.co.nz | mike@dub.co.nz

Views From A Moving Vehicle I

3:00 min. 2007. Perth, Australia

video: VJzoo (Kat Black & Jasper Cook)

audio: Mr Pili-Pili

La intención de esta pieza es demostrar que la belleza y la ambigüedad son aspectos diarios en nuestra vida. Estamos en una sociedad en movimiento, mucho del mundo que vemos es a través del desenfoque de nuestros coches. Monet se sentaría y pintaría la misma escena con el cambio tranquilo de la luz. Hoy la vida se mueve deprisa, pero quizás podemos capturar la esencia de esa belleza si la buscamos mientras que vamos rápido.

<http://VJzoo.com> | kat@VJzoo.com

Latinoamérica

Quizás el gran aporte de este mapa es el trabajo en Latinoamérica ya que ni los estudios realizados desde UK o desde USA mencionan siquiera la existencia de algún vj importante por debajo de Estados Unidos. Tres representantes que por sí solos tienen un trabajo bastante potente, que reafirma la idea de que gracias a la red, si hay interés, podemos saltarnos las barreras y sobre todo podemos conocer el trabajo lejano a los grandes centros de producción. México, Brasil y Argentina tienen una incipiente y muy atractiva cultura digital.

DATA: RECORD/SPLINTER/SCRAMBLE

03:21 min. 2007. México

video: Arturo Gil

audio: MHV (Miguel Herrera Vega) extracto del track Too Fucking Pure

"He sugerido que un virus puede ser creado a medida en el laboratorio a partir de unidades mínimas de sonido e imagen." William S. Burroughs, The Electronic Revolution

Horas y horas de zapping e indigestión informativa comprimidas en tres inclementes minutos de cortes a metralla. La edición es el lenguaje invisible de esta era.

www.xnografikz.com | argil@xnografikz.com

KÁ-KÁ-KÁ

4:33 min. 2007. Brasil

video: Astronauta Mecánico

audio: Tom Zé

Un viaje a través del mundo de la pluma de los pollos del collar KÁ-KÁ-KÁ. inspiración: cassiano reis, athos bulcão, ligya clark, m.c escher, keith haring, rego almeida, roy lichtenstein.

astronautamecanico.com | laboratorio@astronautamecanico.com

Entre casa

3:25 min. 2007. Argentina

video: ZIBE ideas animadas (Gustavo Zibecchi – Martin Vazquez – Eliseo Acierno)

audio: MILANGA A/V3

No existen seres abióticos en este ecosistema. Todos forman parte de una continua evolución. Objetos, ruidos, aromas, texturas, colores, vivos y en movimiento. Sufren, sienten, ríen, aman y fusionan su esencia en nuevos seres. Sin tiempo ni razón, sólo se puede fluir.

www.zibe.com.ar | elzibe@gmail.com | martinlvazquez@gmail.com

Otras actividades

La exposición REPEAT PLEASE: CULTURA VJ se enmarca en la programación de Eutopía 07 que además programa las siguientes actividades relacionadas con la Cultura VJ.

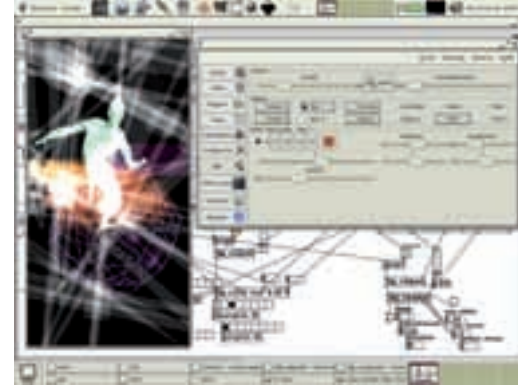
ZONA DEMO, exposición. Con la presencia de EDIROL, PIONNER y proyecto de Software VJ español DEL VJ. DelVJ es un sistema para remezclado y composición de video en tiempo real en el que el ordenador va mezclando videos indicados por el usuario al ritmo de la música como una extensión virtual de su mente.

Más info en <http://delcorp.org/delvj/>

Taller de VJ – El Arte del Vídeo en Directo por JuanjoFernández aka Videotone. Este taller cuenta con el apoyo de MODUL 8 (www.garagecube.com)

I Certamen de VJ dentro de las Convocatorias de Arte y Creación Joven. 3000 euros el primer premio y 1500 euros el segundo. Fase final en directo dentro del recinto de la exposición.

Inauguración de la exposición con el espectáculo audiovisual de ADDICTIVE TV.

Pegatina Cultura VJ Básica editada a modo de flyer. 2000 ejemplares.

REPEAT PLEASE:

CULTURA VJ

eutopía07
festival internacional de la creación joven

TEXTOS

A continuación se recogen tres textos que completan el catálogo y la exposición. Es conocido el interés del colectivo ZEMOS98 por la reflexión teórica y por la conceptualización “negro sobre blanco” de su actividad cultural. En esta ocasión contamos con el trabajo de dos investigadoras que presentan de manera sintética algunas reflexiones generales. También incluimos nuestro propio documento de trabajo, el texto del “comisario”.

Repeat Please: Cultura VJ por el colectivo ZEMOS98____ 64

La cultura de los VJs: de la industria del loop a escenarios en tiempo real por
MIA MAKELA____ 70

El Vj en la escena artística española por **Laura Sebastián**____ 74

English Texts____ 79

Introduction Eutopia 07____ 83

Repeat Please: Cultura VJ by ZEMOS98____ 85

VJ Culture: From Loop Industry To Real Time Scenarios by **MIA MAKELA**____
__ 88

REPEAT PLEASE: CULTURA VJ

Parece que aún hoy es necesario explicar qué es un VJ, y es lógico, para muchos definir algo que empezó hace tanto será una pérdida de tiempo, para otros algo tan desconocido les sonará a ultramoderno. Pero la verdad es que hemos intentado hacer un proyecto que sólo tendrá sentido cuando conozcamos su repercusión en los años.

Esta exposición pretende ser un punto de encuentro, de partida y de acumulación de datos. Esta exposición es un puente entre los que nunca se acercarán a conocer el trabajo de los VJ y los que ya conocen todas las tendencias. Con la selección final de obras y artistas no hemos pretendido establecer el criterio, pero eso ya es una tónica de ZEMOS98, esta es nuestra propuesta y esperamos que sea una propuesta abierta, consecuente y coherente con lo que aquí intentamos explicar ahora.

definición = VJ, veejay, videojockey, ~~visualjockey~~, ~~videogoni~~, ~~videoDJ~~.

El término videojockey o vj se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo vídeos con música u otro tipo de acción. Por extensión, al acto de mezclar video de esta forma se le llama "veejing".

El origen de su nombre se encuentra en los clubs de baile de la década de 1980, en los que el videojockey mezclaba sus loops de video al ritmo de la música mezclada por el Dj. En sus inicios, la forma de hacerlo era mediante la utilización de reproductores de VHS, mesas de edición broadcast y pesados proyectores de video. Desde la aparición de la informática portátil este movimiento ha protagonizado una gran expansión debido al abaratamiento y reducción de tamaño de los elementos necesarios, sean ordenadores portátiles, cámaras digitales o proyectores de video.

Actualmente y fuera de su marco nativo, puramente lúdico y *underground*, el campo de actuación de un vj no se limita a los clubs, extendiéndose a conciertos, publicidad, eventos públicos, presentaciones, televisión, etc. El término también es aplicable para los presentadores de videos musicales en cadenas de televisión de este concepto, como por ejemplo MTV. En África los VJs son los que interpretan las películas en lenguajes locales en tiempo real, al estilo spoken word y el slam, y varios de ellos han alcanzado la fama nacional. En mayo de 2007 se celebró el "3rd Annual VJ Slam" en Uganda con 20 participantes de toda África.

Esbozos de la cultura VJ

Existe toda una historia, una historia apenas escrita y que se suma a muchas otras propuestas de la cultura visual del siglo XX y XXI. Los VJ siempre se han acercado a los audiovisuales desde la perspectiva de lo experimental pero a su vez han estado muy cercanos a la evolución de la tecnología, que en lo que se refiere a vídeo ha sido vertiginosa y abrumadoramente inabarcable.

Por citar algunas de las influencias para esbozar una historia y una "cultura VJ" encontramos en el cine experimental y su faceta más "artística" importantes referentes. Queremos resaltar el movimiento francés de la "Internacional Letrista" donde se plantea, en torno a los años 60, un "desbordamiento" de la pantalla, donde el "espectáculo audiovisual" del cine entrará en juego con el público y donde se hará una clara disociación entre la pista de audio y la pista de imágenes. En los 80, y también en cine, hay que destacar los trabajos en Stop Motion de Zbigniew Rybczynski. En Andalucía, tenemos que citar al "cinemista" granadino, José Val del Omar, experimentador incansable con la imagen y el sonido.

Tenemos que hablar también de la historia del vídeo experimental que tiene fecha de inicio oficial en el año 1963 y que tiene como pioneros al artista coreano-estadounidense Nam June Paik, presente en esta exposición, y al hispano-alemán Wolf Vostell. En perspectiva, y ahora que hemos tenido, en España, la posibilidad de asistir a importantes exposiciones sobre él, cualquier obra de Paik podría convertirse en fuente inagotable de recursos para cualquier VJ, porque lo que consigue en sus piezas es una remezcla y amasado de cultura visual, televisión, transgresión y efectismo exacerbado. Pero sobre todo Paik también tiene ese punto importante de investigación tecnológica que contemporáneos a él, como los Valsuka, también han sabido aprovechar.

No podemos olvidar las influencias de otras culturas de lo contemporáneo, nos referimos al DJ y a la importancia de la música electrónica y de la cultura de baile. La figura del DJ como auténtico maestro de ceremonias y como canalizador de tendencias y estilos. Las fiestas, las discotecas y la cultura

de club, es el ámbito en el que hoy día algunos VJ pueden desarrollar su carrera profesional. De ahí el punto místico y las constantes referencias al imaginario sinestésico, hedonista y ciborg de muchas propuestas visuales de este ámbito. Aunque también es verdad hay quien vaticina que el VJ de club es una amenaza o está en condiciones de desaparecer, sobre todo en cuanto a profesionalidad, salarios y status artístico. Pero aunque sea como “técnico de luces avanzado” hay muchos VJ que hoy por hoy viven de su trabajo semanal en una discoteca.

No cabe duda de que los sistemas informáticos y la edición digital han dado la posibilidad de crear vídeo en prácticamente cualquier ordenador, las cámaras domésticas o incluso las cámaras en teléfonos móviles aumentan su calidad día a día, internet como canal de comunicación y de aprendizaje es otra de las piezas fundamentales para desarrollar el mundo de los VJ. En todo este proceso a veces nos preguntamos ¿qué sería un VJ sin Internet? Probablemente para algunos de los que están presentes en esta exposición no serían nada. Pero es que además hay otros que van más allá y generan su propio software, normalmente de código abierto, para trabajar los visuales en directo.

Pero será también la televisión una fuente importante de inspiración. Algunas de las herramientas que usan en la actualidad los VJ son fruto del mercado tecnológico de televisión, mesas de mezclas, monitores de campo o minicámaras existen gracias a que la producción en televisión como mercado sigue creciendo y diversificándose, como anécdota otro ámbito que demanda estos equipos de vídeo, además del publicitario y de congresos, es el de las iglesias, sobre todo en Estados Unidos.

El videoclip es totalmente colateral y una disciplina hermana, no son pocos los VJ que hacen videoclips y VJ que se nutren del videoclip en su trabajo en directo. Hay quien afirma rotundamente que los VJ hacen videoclips en directo y de alguna manera es una forma de expandir un formato, el del videoclip, que ya está instaurado en la cultura visual de los últimos 40 años. Lo mismo ocurre con otro referente importante en la cultura visual de cualquier VJ, el diseño gráfico como disciplina. Si hay VJs, también es que porque ganan

dinero en un estudio de diseño, en una agencia de publicidad y muchos de estos trabajos permiten que el trabajo de visuales en directo sea cada vez más considerado.

Pero la televisión en sí, es también un gran archivo abierto. Es habitual, aunque no todos lo ven así, que los VJ reutilicen la televisión para sus creaciones, no en vano es un aparato que emite señales de vídeo y de audio las 24 horas al día en una infinidad de canales y programas. La televisión es fuente de filias y de fobias, de muchas formas de arte de lo contemporáneo, así que la línea que se establece entre el vídeo experimental, la cultura de masas, representada en la televisión, y el fenómeno de los VJ es una de las que hemos intentado trazar en este proyecto. Advertimos que no se trata de una línea uniforme ni objetiva. David Pescovitz, citado en “The VJ Book” dice en referencia a este tema **“la revolución no será televisada, pero está empezando a ser proyectada”**.

Y no son pocos los VJ que tienen como referente un lenguaje ideológico / político en las imágenes de su trabajo en directo. Desde los pioneros coldcut a las propuestas de colectivos españoles como Telenoika y Voluble. De alguna manera hay un elemento que no podemos olvidar y que entendemos también como acto marcadamente ideológico. Hablamos de la estética del apropiacionismo, del plagio como arte, de la remezcla. De alguna forma el arte y la representación visual es un intento constante de “copiar” la visión que tiene el artista de lo real, cuando llegan la fotografía y el cine, estas copias son “perfectas” y pasan a formar parte de lo real.

El VJ, o cualquier artista que asuma los preceptos de lo contemporáneo a la manera propuesta por Marcel Duchamp y sus “ready-made”, utiliza el material que tiene a su alcance como fuente de inspiración. Aunque también es verdad, que el sampling (el acto de muestrear y trocear un sonido o una imagen) está valorado si tiene un sentido concreto y un estilo preciso, pero no son pocos los VJ que afirman claramente que prefieren “no copiar” que lo mejor es el “material propio”

Pero más allá de la copia o el plagio, cualquier acto no tiene, desde hace mucho tiempo, un referente de creación (en el sentido de “crear desde la nada”) sino

que de alguna manera todo es recreación, remezcla. Los Vjs asumen este precepto como propio y hay quien lo tiene muy interiorizado. Su copia, su manipulación y su representación de lo real incluye imágenes del cine, de los dvd, de los videoclips y de los videojuegos.

DJ Spooky, músico y filósofo, apunta en una entrevista realizada por el colectivo ZEMOS98, con motivo de su remezcla de “El nacimiento de una Nación” de G.W. Griffith, que “El perfil del DJ ya está instalado en nuestras mentes, y por eso, el arte del siglo XX se convierte en la inspiración del arte del siglo XXI”.

Recorrido expositivo

Como conclusión y aunque no sea propio de una exposición de arte actual, proponemos un posible recorrido a las obras que finalmente se recogen en esta exposición. Marcamos tres referentes iniciales, Nam June Paik, Coldcut & Hexstatic y Benton C Bainbridge. Los tres hacen una propuesta visual que podría resumir a grandes rasgos toda la exposición, la visión de remezcla infinita del trabajo de paik se suma a la propuesta de sampling de los ingleses que de alguna manera se enfrenta a la visión pictórica de la videoinstalación de Benton.

Las dos propuestas más importantes de esta exposición está en las videoinstalaciones que hemos venido a llamar mapas de la cultura VJ, que de alguna forma son esquemas, bocetos, para incluir un gran número de artistas. En el mapa español intentamos sonsacar la idea de que todo se produce en Madrid y Barcelona y mostramos el trabajo de calidad y altura que se hace en el resto del estado. La propuesta de mapamundi del vj quizás es más compleja porque intenta reunir a muchos artistas diferentes, cerca de 30 en total, que cada uno tiene una localización geográfica pero que más allá del territorio pretende ser un mapa multiforme y en el que a cada segundo tiene una piel nueva. Pero sobre todo también un mapa que apunta algunos artistas desconocidos internacionalmente pero que forman parte de esa búsqueda por la periferia, sobre todo en lo referente a las propuestas latinoamericanas.

La exposición además cuenta con una gran pantalla donde se proyectan en su “tamaño original” algunos de los trabajos de artistas importantes a nivel internacional, se ha intentado hacer una muestra diversa de todas las caras del trabajo de un VJ. El pequeño documental realizado por el propio colectivo ZEMOS98 intenta poner voz y cara a algunos artistas del vídeo en directo que participan en la exposición y que han pasado por el Festival Audiovisual ZEMOS98.

Y por último, pero no menos importante, la exposición cuenta con una zona demo, en la que se pueden probar equipos y software cedidos por

sus creadores, para saber realmente cómo trabaja un vj en directo y sobre todo para invitar al visitante a que sea también parte activa de la propia exposición.

Bibliografía

- VJ: audio-visual art + vj culture. Editado por Michael Faulkner. Laurence King. UK 2006 ISBN 1 85669 490 9.
- The VJ Book: Inspirations and Practical Advice for Live Visuals Performance. Editado por Paul Spinrad. A Feral House Book USA 2005. ISBN 1-932595-09-0
- "vE-"jA: Art + Technology of Live Audio-Video is a global snapshot of an exploding genre of tech-art performance: VJing and live audio-video. Editado por Xarene Eskandar. Lumens Production USA 2006 ISBN 0-9765060-5-X
- El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental. José Ramón Pérez Ornia. Ediciones del Serbal. ISBN: 84-7628-080-7. Madrid 1988.
- Primera generación, Arte e imagen en movimiento (1963-1986). Berta Sichel. Catálogo exposición Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Madrid 2006.
- Próximamente en esta pantalla. El cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación. Eugeni Bonet, Eduard Escoffet. Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Barcelona 2005.

sitios web de referencia

- www.vjspain.com
- www.audiovisualizers.com
- www.vjcentral.com
- <http://blog.lecollagiste.com>
- www.mediateletipos.net

Entrevista a Vjs españoles

En el propio proceso de investigación nos hemos encontrado con la ausencia de material publicado en español aunque también es cierto que existe un número interesante, sobre todo de investigadoras en el ámbito universitario, en España que están realizando tesis sobre este asunto. Por este motivo se lanzó a la red y al correo electrónico de algunos VJ de España la siguiente encuesta / entrevista:

- 1/// Nombre Artístico, web, contacto, pequeña bio:
- 2/// ¿Cómo definirías al VJ?
- 3/// ¿Cuándo y por qué empezaste serlo?
- 4/// ¿Existen diferentes tipos de VJ? ¿Cuáles? ¿En cuál se enmarcaría tu trabajo?
- 5/// ¿Con qué equipo empezaste?
- 6/// ¿Cuál es tu equipo actual para un directo?
- 7/// ¿Cómo ves el fenómeno VJ en España? ¿Qué futuro le ves?
- 8/// ¿Qué artistas son imprescindibles? Nacionales o internacionales
- 9/// ¿Alguna otra cosa que decir?

El material recibido podría ser una muy buena base para un futuro libro sobre el VJ en España, para nosotros ha sido un importante aporte de material de primera mano, fuentes directas, con referencias, ideas, críticas y planteamientos diversos.

Quisiéramos agradecer enormemente la colaboración desinteresada de los 30 artistas que han contestado y hemos pensado que el mejor espacio para colocar todo ese material será la web oficial de la exposición www.culturavj.org

Los participantes: Cisco Bellabestia, Txampa, Method, waskman, Logela, AV-K, Dima-VJ, Videoton aka JuanjoFernández, LACOMIDA visuals, D-rndm, ACTOP, Undefined VJ – Spoweck – Caperuza Roja, Tmori, OTU Vj, SOLU, FIUMFOTO, Onionlab, Le Proyeccioniste, Fundación Intemperie, Pablo de Soto, Chema Alonso, Delacrew, babiÓ vj, -NEGATIVO. , Proletari Cratz, pa||se VideoPlayer, Off://TV aka Xavier Gibert, // [o_Ó]<< , Raúl Marco - colectivo Fuss! y K_Vj

Este texto fue publicado en el catálogo de ZEMOS98_6 en julio de 2004 y de alguna manera supone el primer acercamiento teórico a la materia realizado por el colectivo ZEMOS98.

La cultura de los VJs: de la industria del loop a escenarios en tiempo real

Mia Makela – www.solu.org

Mia Makela (a.k.a SOLU) de origen finlandesa se dedica a la práctica y enseñanza del arte audiovisual en tiempo real, investigación independiente y activismo cultural. Actualmente reside en Barcelona. SOLU ha impartido talleres sobre VJ por toda España y el año pasado junto a Juanjo Fernández en Eutopía 06.

2003 fue el año del despegue de la cultura VJ y el éxito parece que continúa. Este año, D-FUSE y Lumens publicarán un libro importante sobre los VJs, canonizando la tendencia en negro sobre blanco.

Las comunidades de VJs están creciendo, construyendo sus propias redes y organizando festivales de VJs en los que se reúnen artistas para mostrar sus últimas obras y debatir acerca del futuro del VJ en mesas redondas. Si bien la mayor disponibilidad de sedes y de medios para las actuaciones hacen que el futuro parezca brillante y cercano, la novedad de la cultura hace que aún no hayamos sobrepasado el concepto de contemporáneo.

En los primeros días de la MTV, se llamaba Video Jockeys a los jóvenes que presentaban en la cadena vídeos musicales de las estrellas del pop del momento. Algunos de ellos se hicieron famosos, presentando sus propios programas de televisión. La ascensión de la MTV, al pasar de ser una iniciativa empresarial de éxito a un producto cultural, colocó el término VJ en el American Heritage Dictionary. Actualmente, el término VJ hace referencia a artistas escénicos que crean imágenes en directo para acompañar a diversos estilos de música en diversos entornos, más que a los bustos parlantes de la MTV.

El VJ Benton C. Bainbridge, que vive en Nueva York, explica la transición de término de moda del momento a término artístico.

"Casualmente, en el año 2000 me di cuenta de una explosión del interés por el video en directo y lo visual en general. Antes del 2000, cuando le contaba a la gente que hacía video en directo me miraban con cierta cara de incompreensión. Ahora le digo a alguien que hago video en directo y me contesta: "claro, entonces eres un VJ".

Si bien ha sido recientemente cuando el término se ha hecho conocido en este contexto, las representaciones audiovisuales surgieron al principio de la cultura humana. El VJ Flunchpunkt reivindica que incluso las cavernas de Lascaux son básicamente restos de raves prehistóricas, fiestas con elementos visuales previos a la tecnología. Más recientemente, las proyecciones trippy,

los espectáculos de luz de Mark Boyle en el UFO club de Londres en los sesenta y las sesiones psicodélicas de los setenta desempeñaron una función formativa en la cultura underground. Aparentemente, el hombre ha sentido desde antiguo el interés por las imágenes proyectadas, revertiendo el acto de ver, o haciendo realidad sus sueños.

Las diversas aproximaciones a la manipulación visual en directo refleja la historia y diversidad de los que han practicado este arte.. Los estilos abarcan desde los altamente técnicos y refinados a los más simples y de baja fidelidad, ya que los intérpretes utilizan para sus proyecciones desde consolas de videojuegos y portátiles a complicados escenarios en miniatura. A pesar de esta variedad, ha surgido un cierto léxico colectivo de imaginaria, tema y técnicas. Las VJ normalmente movilizan la mirada, implicando continuos movimientos de cámara para producir una sensación de desplazamiento y experiencias alucinógenas mímicas con abstracción no lineal, apilando y manipulando imágenes como si se tratara de sonidos. Los VJs proyectan las historias de la cultura contemporánea, yuxtaponiendo fragmentos extraídos de la televisión, vídeos, películas, revistas, animaciones, videojuegos, videoarte, política etcétera para alimentarse de ellos y recontextualizar la gran manipulación visual que experimentamos en nuestra vida cotidiana.

El acceso a más herramientas cada vez más fáciles de transportar permiten que una amplia variedad de artistas se inicien en esta forma de contar historias y ha contribuido a la expansión y proliferación de la comunidad de VJs. *“El despegue de los Vjs se debe en parte a la accesibilidad de herramientas cada vez más potentes y baratas, como las cámaras digitales y las aplicaciones para portátiles a tiempo real”* afirma Benton. El cambio de lo analógico a lo digital también ha permitido que los VJs viajen más ligeros de equipaje. El equipo pesado, como reproductores de VHS, mesas de mezclas de vídeo, monitores y proyectores ha sido sustituido por portátiles y algunos cables, y la mayoría de los clubes ya han instalado la infraestructura necesaria para las performances visuales.

Junto con portátiles más pequeños y rápidos, existe también una amplia variedad de programas informáticos para VJs entre los que elegir. Audio-visualizers,

uno de los mayores portales de internet para VJs, tiene en su listado cerca de cien aplicaciones. El estilo de un VJ va en consonancia con el programa. Las aplicaciones básicas como Arkaos o Resolume utilizan el teclado para alternar entre una galería de videoclips o fuentes externas y añadir algunos efectos funky. Recientemente se ha producido el cambio a aplicaciones modulares más complejas, como Nato.0+55, Jitter o Puredata que permiten a los VJs programar sus propios efectos y mezclar y alterar los denominados video-objetos. Esta variedad de programas aproximan al VJ a la programación informática permitiendo a los artistas generar elementos visuales sin datos externos. Programas en red como Keyworks permite a participantes distantes enviar imágenes que pueden ser mezcladas en directo en una sesión jam visual.

Como resultado de este desarrollo de las comunicaciones electrónicas, las jam sessions y la interacción se han convertido en actividades esenciales de la cultura de los VJs. Las comunidades de VJs, como SAT en Montreal, invitan a VJs de varios países a que envíen imágenes por internet y posteriormente las reemiten en tiempo real a cualquier PC con acceso a internet. También han colaborado con universidades como la UPC de Barcelona para experimentar con internet2, cuyo mayor ancho de banda es más adecuado para transmitir materiales en vídeo. Las jam sessions también han encontrado su sede en el neoyorquino club Share, donde los creadores de sonido y visuales se reúnen semanalmente para pinchar e improvisar juntos.

Este cambio transcontinental ha producido interesantes resultados. *“Como la cultura de los VJs ha pasado a ser un movimiento global, irónicamente nos estamos acercando más a nuestras pequeñas sub-escenas y regiones, dividiéndonos en estilos casi como sucede con la música electrónica. “He observado que ciertas estéticas dominan en determinadas zonas. En Londres manda la imaginaria basada en el mundo real, en Berlín los visuales tienden a ser minimalistas, urbanos y de aristas duras, mientras que en la zona de la Bahía de San Francisco frecuentemente son psicodélicas, arremolinadas y coloristas”* explica Benton.

Naturalmente, se ha producido un desarrollo paralelo entre la estética visual y la música a la que acompaña el VJ. En los clubes, los visuales a menudo

funcionan como videos musicales realizados en diálogo en directo con un DJ. Los gráficos sexy y de moda tienden más a la música house, mientras que el tecno y electro sugieren imágenes más duras y minimalistas. Los VJs de club asumen el reto de intercambiar visuales con un sonido ambiente desconocido y una pista de baile impredecible, limitando a menudo la comunicación entre el VJ y el DJ a cuestiones de estilo.

En respuesta, algunos VJ emergentes han formado grupos con músicos. Estos colectivos A/V producen performances donde la interacción entre imagen y sonido llega a niveles más elevados. 242.pilots de Nueva York, Farmers Manual de Viena, Visual Kitchen de Bruselas o Slub de Londres efectivamente desdibujan la división entre sonido e imagen, con aclamación de la crítica y éxito entre el público. Esta tendencia no deja de aumentar frente a las performances audiovisuales. El año pasado 242.pilots ganó el Golden Award en la categoría de imagen en el festival de medios Transmediale de Berlín. Otros festivales de video y cine han añadido categorías experimentales para incluir DVDs y actuaciones en directo en sus programas. El público reclama nuevas experiencias audiovisuales, pero los artistas siguen precisando sitios con el equipamiento técnico necesario para mostrar su obra. En Bruselas, Nico Wierink, el promotor y fundador de Cimatics, organiza eventos especiales para representaciones audiovisuales que satisfacen estas necesidades:

“La idea de organizar un festival de VJs era bastante simple; teníamos algunos buenos VJs belgas y ninguna plataforma específica aquí en Bélgica. Pioneros del VJ, como Coldcut, Hexstatic o Visual Kitchen me dieron un gran empujón.. Y me impresionaron mucho los espectáculos en directo de Exceeda. Queríamos montar juntos un programa que pudiera ofrecer una visión global de la cultura VJ en todo el mundo - montajes DJ/VJ, performances A/V, cine en directo, proyecciones, charlas, sellos de DVD y talleres. El proyecto ha sido bien recibido desde el principio, lo que ha sido una excelente motivación. Creo que había una gran demanda de los artistas”.

La DJ norteamericana Samira respalda el optimismo de Wierinick al explicar el ímpetu por añadir una sección de VJ a Sister SF, una página web dedicada a promocionar las DJs femeninas:

“Me di cuenta hace poco de que no conocía a ninguna mujer VJ; además, no podía recordar haber visto a ninguna mujer que hiciera los visuales en los clubes o fiestas, a pesar de haber asistido a tantos. Sé que existen, pero al igual que ocurre con los DJs, hay menos mujeres que hagan de VJ que hombres. Y a mi me gustaría comenzar a trabajar con alguna VJ y hacer posible que las VJs femeninas muestren su talento. La nueva sección de VJ de Sister SF es el principio de eso”.

El colectivo de diseño con sede en Londres D-Fuse tiene la intención de publicar un libro sobre los VJs este año, que espera introducir a la cultura VJ en las principales corrientes artísticas y contribuir al surgimiento de una comunidad más profesional y organizada. Dina argumenta que esta clase de publicaciones es necesaria para el futuro de los VJs:

“Hay gran expectación por las representaciones Audio/Video actualmente. El campo de los VJs ha crecido con velocidad, especialmente en el Este de Europa y en Japón. Ahora se ha introducido en el mundo de la publicidad. Pero el problema es que esta escena está gestionada por aficionados, y salvo que desarrolle una plataforma sólida, todo se podría venir abajo. Lamentablemente hay demasiados VJs improvisados y desorganizados. Pero esto sucede en todos los ámbitos, el pez grande en un estanque pequeño. El circuito de los VJs tiene que trasladarse a las principales tendencias para poder expandirse. Tenemos la sensación de que este libro es importante, dejará una impronta y fijará a la escena.”

A pesar del aumento de la actividad y la publicidad, muy pocos VJs se ganan la vida con ello. La mayoría de VJs reconocidos internacionalmente llegan a adquirir notoriedad como artistas o diseñadores inicialmente. Incluso en Japón, donde los VJs ha captado un notable interés del público en general, surgen muy pocos artistas reconocidos de un terreno amplio y competitivo. Como virtualmente no existe un mercado para las mezclas de VJs, los VJ, que a diferencia de los DJs no pueden vender cintas o CDs con sus mezclas, sólo cuentan con las actuaciones en directo para compartir su obra con el público.

No obstante, la comunidad de los VJs ve su futuro con optimismo. En el espectáculo de VJ AVIT, en Brighton, Inglaterra, el VJ Anyone habló de los VJs como de una religión, un lugar donde los jóvenes de un futuro próximo se reunirían para sus ceremonias. El VJ Johnny DeKam de hecho ha vendido su programa de VJ a grupos religiosos del sur de los Estados Unidos. Los festivales audiovisuales de varios días de duración que se celebran en España suscitan comparaciones espirituales, indicando que los VJs y DJs han comenzado a desempeñar funciones de sacerdotes y chamanes para la generación post-MTV.

Sin embargo, con el desarrollo cada vez más rápido, los roles apenas permiten que esto solidifique. Nico, de Cimatics, prevé que los MJJs, (Media Jammers) que controlan tanto el audio como el video, sobrepasarán a los VJs. Benton reclama una interacción física de las herramientas visuales como las tecnologías inmersivas de proyección.

Prosigue: "lo que ahora denominamos VJ se transformará en una habilidad básica que todo el mundo maneje un poco, como garabatear, aprender a tocar un instrumento o escribir un diario. Aunque en ese punto, el VJ se parecerá más a un jugador de videojuegos en una sesión de chat. Me atraen las posibilidades del VJing como un medio de expresión y comunicación cotidiano; una evolución natural para los niños de hoy, que aprenden a manejar el ordenador antes que a leer o a escribir. Una niña de nueve años que se sentó a mi lado me dió el análisis más acertado de mi obra tras verme trabajar durante quince minutos en mi portátil."

Las afirmaciones de Johnny y Nico pueden ser un poco ambiciosas, pero durante un taller reciente en Barcelona, más de 20 personas se reunieron alrededor de una gran mesa manteniendo el flujo de imágenes y sonidos durante horas. Nadie tuvo tiempo de darse cuenta de si había o no público, y además no importaba realmente, la representación conjunta en directo ya era de por sí una sensación increíble.

Nota del Editor:

El libro al que se refiere finalmente ha sido editado por Michael Faulkner D-FUSE en la editorial Laurence King en el año 2006 bajo el título "VJ: Audio-visual Art and VJ Culture" . ISBN 1 85669 490 9

El Vj en la escena artística española

Laura Sebastián Magaña. <http://www.lacocelera.com/-lau>

Laura Sebastián, sus intereses en los nuevos medios de expresión del arte y el audiovisual como hecho artístico, le han llevado a implicarse en proyectos personales de investigación. Actualmente vive en Valencia donde trabaja como directora creativa para un importante grupo de comunicación. Es una de las investigadoras más activas a través del foro de Vjspain.com

Fuentes documentales

Es muy complejo plantear un esbozo de lo que puede ser el Vjing en la escena artística actual española, obviando la participación de los Vjs en el entorno del club o de los festivales. Digo que es complejo puesto que existe muy poca documentación al respecto que hable sólo y exclusivamente de vídeo a tiempo real producido en nuestro país. Lo normal es leer reseñas de piezas artísticas de instalaciones que empleen el vídeo y el audiovisual en los marcos expositivos, pero éstos en su gran mayoría, se amparan bajo epígrafes relacionadas con el multimedia o el vídeoarte.

Quizá esta carencia documental de la que se habla, venga avalada por la inmediata o el carácter instantáneo y efímero de dichas producciones. Éstas se dan en reuniones furtivas, en encuentros ocasionales y en marcos tan poco ortodoxos que son más propicias de entenderse como quedadas de amigos, que como jamm sessions creativas. Aún así, la que escribe, pretende plantear un panorama plenamente fructífero de expansión artística que vive su avant-garde temporal fruto de varios puntos de encuentro que han tenido su explosión en los últimos años, pese a que como se trata de explicar, no haya demasiadas fuentes que respalden estos datos. Básicamente, el método de análisis de la latencia de un movimiento artístico (aunque efímero) como éste, se determina por su eco en los medios, y dado que éste eco rebota muy poco o casi nada, es razón de más para darse una vuelta para constatar que hoy día que en medios como internet se habla del Vj. Aunque es bien sabido que internet se caracteriza por ser una herramienta pseudo periodística accesible a todos que facilita el meneo de información y la mutabilidad de ésta.

He de decir que, el primer input que se le plantea a alguien que pretende saber algo de un tema del que no sabe nada, es directamente googlear. Pues sí, eso es exactamente lo que se hace. No sabes algo o quieres saber más y comienzas a teclear en el campo mágico del netconocimiento. Es sin duda, un buen punto de partida para ver como se encuentra el estado de la cuestión a estudio. Éste es uno de los primeros pasos para articular datos del movimiento a debatir.

Éstas son las entradas recientes relacionadas con el Vj y España encontradas a la velocidad del rayo en Google:

Vj españa= 718.000 entradas (15 julio 2007)

Vj spain= 1.420.000 entradas (15 julio 2007)

Videojockey = 45.100 entradas (15 julio 2007)

Demasiadas entradas. La gran mayoría de ellas no tratan ni siquiera del mundo del Vj y mucho menos del Vj español. Aún así logramos ver la luz en algunos sitios que suponen un punto de encuentro de vídeo performers y colectivos activos en el panorama nacional (como www.vjspain.com o www.telenoika.net) y también definiciones en castellano proporcionadas y retroalimentadas por la afamada enciclopedia libre Wikipedia (<http://es.wikipedia.org/wiki/Videojockey>).

Con un poco mas de luz sobre el asunto, podemos comenzar a hilvanar una estela de pequeños colectivos, y artistas que han ido configurando lo que hoy podemos llamar panorama del Vjing nacional (con la única misión de que este epíteto pretenda aglutinar geográficamente a los artistas que trabajan y desarrollan sus creaciones en el estado español) caracterizado por una mistura de tendencias gráficas, soportes multimediales, técnicas de proyección y elección de la temática a representar. Cada uno de estos creadores, controla el manejo de las herramientas digitales y hace uso de la red de internet a modo de plataforma de conocimiento, de canal de distribución y de autopromoción.

Pero éste hecho se ha repetido en la totalidad de países, no solo en España. Se puede percibir estado real del interés que suscitan estas practicas echando un vistazo a Vjcentral.com: miembros de todos los países del mundo participan y cuestionan temas en los múltiples foros del que es sin duda el portal de conocimiento del Vj mas importante del mundo.

Paralelamente, y un poco mas rezagados como siempre, aquí tenemos una gran comunidad online desarrollada y mantenida por Oscar Testón, www.vjspain.com, que a día de hoy ronda los 800 miembros. Su crecimiento desde

su nacimiento en 2005 ha sido de vértigo y el eco en los medios es cada vez más y más constante. Este peculiar foro aglutina a creadores y colectivos, plantea el intercambio de información, fomenta la experimentación con las tecnologías en vídeo, actualiza su contenido constantemente y mantiene unidos a sus usuarios mediante lazos que han traspasado el umbral de lo virtual. Sin duda, Vjspain.com ha permitido un mayor conocimiento de la creación audiovisual a tiempo real de nuestro país y ha fomentado la idea de que cualquiera puede ser un Vj.

Si bien es cierto que este auge al que estamos aludiendo, ha propiciado un clima de conocimiento de las técnicas y la experimentación audiovisual en nuestro país, no es menos cierto es que la cantidad de artistas resta credibilidad a las propuestas que se van planteando. No es de extrañar que como los mosquitos atraídos por la luz de la pantalla, los entusiastas deseen convertirse en gurús nocturnos, en estrellas de la pista de baile y obvien el verdadero sentido de la experimentación audiovisual a tiempo real. A todos aquellos, los obviaremos en este escrito por carecer de interés su planteamiento y resolución. Nos centraremos entonces en los artistas que plantean desde la experimentación, vía loop, una narrativa diferenciadora.

Ejemplo tardío

Suponemos que en cierta medida, como colectivo de creadores, los Vjs de “casa” son la imagen refleja de un espejo de movimientos artísticos que se han ido dando en otros puntos geográficos de todo el mundo. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y en concreto del auge de la Era de internet, los creadores han podido seguir de cerca el contenido artístico en los sites de sus homónimos en el resto de países. Así mismo, también tener la accesibilidad de ver a través de la red la programación, el desarrollo técnico y los contenidos de los diversos festivales y certámenes relacionados con la videocreación en directo. Ya desde el año 2001, se ha podido constatar un masivo aluvión del audiovisual en directo en diversos festivales de cultura electrónica en todo el mundo (Cinedays y Cinematics (Bruselas), Transmediale (Berlín), Atlantic Waves Festival, AVIT 4x4 event, Optrónica y Machinista New Media Festival (Londres), SonarSound (Tokio), dans for voksne (Oslo), Mutek (Montreal), New York, Digital Salon) por citar algunos ejemplos representativos.

El hecho de que seamos un ejemplo tardío sólo es síntoma de un interés rezagado pero este interés va en auge exponencial y en crecimiento considerable. Ni que decir tiene que fruto de la observación y la experimentación ajena, surgen en España intereses de adoptar estos formatos y la inclusión de los videocreadores en los festivales. Algunos ejemplos claros tales como Sonar, Loop Festival, Festival LEM de música experimental, música y proyecciones, Bac!, Offf, Barcelona VisualSound (Barcelona), FIB (Benicassim), Muestra Papá quiero ser Vj, REC (Madrid), Vad Festival (Girona), Observatori (Valencia), Lux International vj meeting, ZEMOS98 (Sevilla), IKUS Muestra de Video-Jockey (Elorrio) que han prestado especial atención a la videocreación y experimentación a tiempo real de Vjs y que se han dado en los últimos años en nuestro país.

Vj y club: relación amor-odio

A día de hoy e inmersos en plena época estival, en cualquier club de la península, se cuenta con un Vj que ameniza con su batería visual cada noche. No es de extrañar que confundan al Vj con el Dj y se dirijan al primero para pedirle un tema, no es de extrañar que el público permanezca impasible ante el aluvión de imágenes y loops, no es de extrañar que la mayoría de los presentes allí reunidos para bailar no sepa qué es un Vj y por último y no menos importante, no es de extrañar que un día los Vjs no trabajen nunca mas en los clubes. Y ésto sólo es síntoma de que el Vj es una figura secundaria y plenamente prescindible en un club. Sus visuales acompañan y ambientan pero no son observados con atención por casi nadie. Todos los presentes tienen mejores cosas que hacer que perderse en el contenido dinámico de sus propuestas. En España el fenómeno aún es mucho peor. Exceptuando valiosas excepciones, ni el propio dueño del local es consciente de a quién o a quiénes contrata. Y mucho menos cuanto pagarle, y mucho menos de proporcionarle el material técnico para que pueda hacer su trabajo, y mucho menos de ofertarle una residencia fija o un contrato legal, y mucho menos de plantarle temática en los visuales, y mucho menos de entender la plástica que los Vjs le ofrecen como creadores y artistas. En nuestro país, trabajar en un club y ser Vj da casi risa. No trato de ofender a los que se ganan así su pan. Nada mas lejos de mi intención, sólo que a efectos prácticos, no puede constituirse nada serio con un planteamiento tan bajo. Ser Vj en el estado español representa un trabajo temporal, que no da de comer y con el que no se puede llegar a fin de mes. Aun así, son veneradas las sesiones visuales de los Vjs residentes en locales como el Loft en Barcelona o la sala Space en Ibiza.

Pero trabajar en un club es la plataforma que permite dar el salto tecnológico y poder poner a prueba todo el arsenal audiovisual de los Vjs. Es el punto de partida y el final esperado de muchas carreras.

Otros marcos de exhibición

Logramos entender que las instituciones del mundo del arte no están preparadas para este tipo de creaciones, al menos no todas. Podemos hablar de que en ciertos centros, no existe una predisposición a un cambio en la concepción de la exposición, de los nuevos objetos artísticos o hechos con vocación artística, que se introducen en los canales relacionados con el arte tradicional. Hoy en día, vemos como van surgiendo nuevos formatos creativos que son el fiel reflejo de una época y de un período convulso en el que nos encontramos inmersos. Los centros que se ocupan del registro de las manifestaciones de la cultura colectiva, ésto es, museos, galerías y centros de arte, deben estar vigilantes a esas inmanentes corrientes que van surgiendo. Sin duda, una de esas corrientes a las que no hay que perder la vista es a la performance audiovisual y al material audiovisual que genera el Vj. Éste se nos muestra como una intervención tecnológica fruto de la mediación plástica recogida por el hombre (sujeto captador de experiencias) a través de la máquina (laptop y cámara).

Pero surgen numerosas preguntas al respecto de la implicación de los Vj en las instituciones artísticas de nuestro país:

Primeramente, el Vj es un creador de imágenes dinámicas que precisa de un sonido directo, que él no genera. Por lo tanto, se haría imprescindible la adecuación de ese sonido en el mismo momento y lugar de la proyección. Lo más óptimo es que Vj y Dj vayan unidos, o que se disponga de una intervención en directo de un músico u orquesta. Pero toda esta estela de creación ¿Cómo se articula conjuntamente para su disfrute? ¿Cómo se haría pertinente una exposición o exhibición de estas prácticas? ¿Cómo se debe llevar a cabo una labor de comisariado para estos nuevos procedimientos que se tildan de artísticos? ¿Qué marcos institucionales estarían dispuestos para hacer esta revisión? ¿Cuál sería el proceso para la selección de los creadores y sus piezas? ¿Qué criterios y temáticas podemos emplear para una selección? ¿Cómo se documentaría este tipo de prácticas? ¿Qué registro de las piezas permanecería para un futuro? Y sobretodo ¿Es esto posible en nuestro país?

Son muchas las preguntas que se generan alrededor de un movimiento creativo como éste y en torno a un material que es tan efímero como el software en constante revisión que lo propicia. Pero es sin duda una tarea ardua aunque posible, ya que existen pocos precedentes lejos de los festivales de música contemporánea, o los eventos que han incluido a los Vjs como animadores de acontecimientos relacionados con el arte electrónico.

Poco a poco a nuestro país han ido llegando proyectos de carácter europeo como La noche en blanco (cuya primera expresión surgió en octubre de 2002 en París denominada Nuit Blanche) del festival Animo.³ en Madrid (Septiembre de 2006) y dónde se pudo contar con la experimentación audiovisual en diversos marcos de exhibición como el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Teatro Real, el Centro Cultural Conde Duque y el Matadero de Madrid. Con artistas nacionales como Delacrew, Vj Kowalski, _guión bajo_ y Forward, f*ck vision. Una buena muestra de lo que va siendo el panorama de experimentación en materia expositiva en España.

Otro punto interesante y que no se puede obviar, es el empleo del material audiovisual como herramienta de construcción social, de contracrítica o de agitación masiva. En nuestro país y con una trayectoria intachable, el colectivo catalán Telenoika ha hecho otros usos del audiovisual para dotarlo de calibrador de la sociedad. Notables son sus intervenciones urbanas, sus colonizaciones de espacios para la proyección o sus talleres para la experimentación.

Como ya se ha ido diciendo a lo largo de este artículo, el panorama español es fructífero en cuanto a números, quizá no lo es tanto en cuanto a contenido interesante de la mayoría de las propuestas, pero como en toda vanguardia artística, quizá estamos al principio de un interesante aluvión creativo, y es justo por ésto por lo que hay que estar con los ojos atentos. Hay que estar al tanto para no perderse detalle.

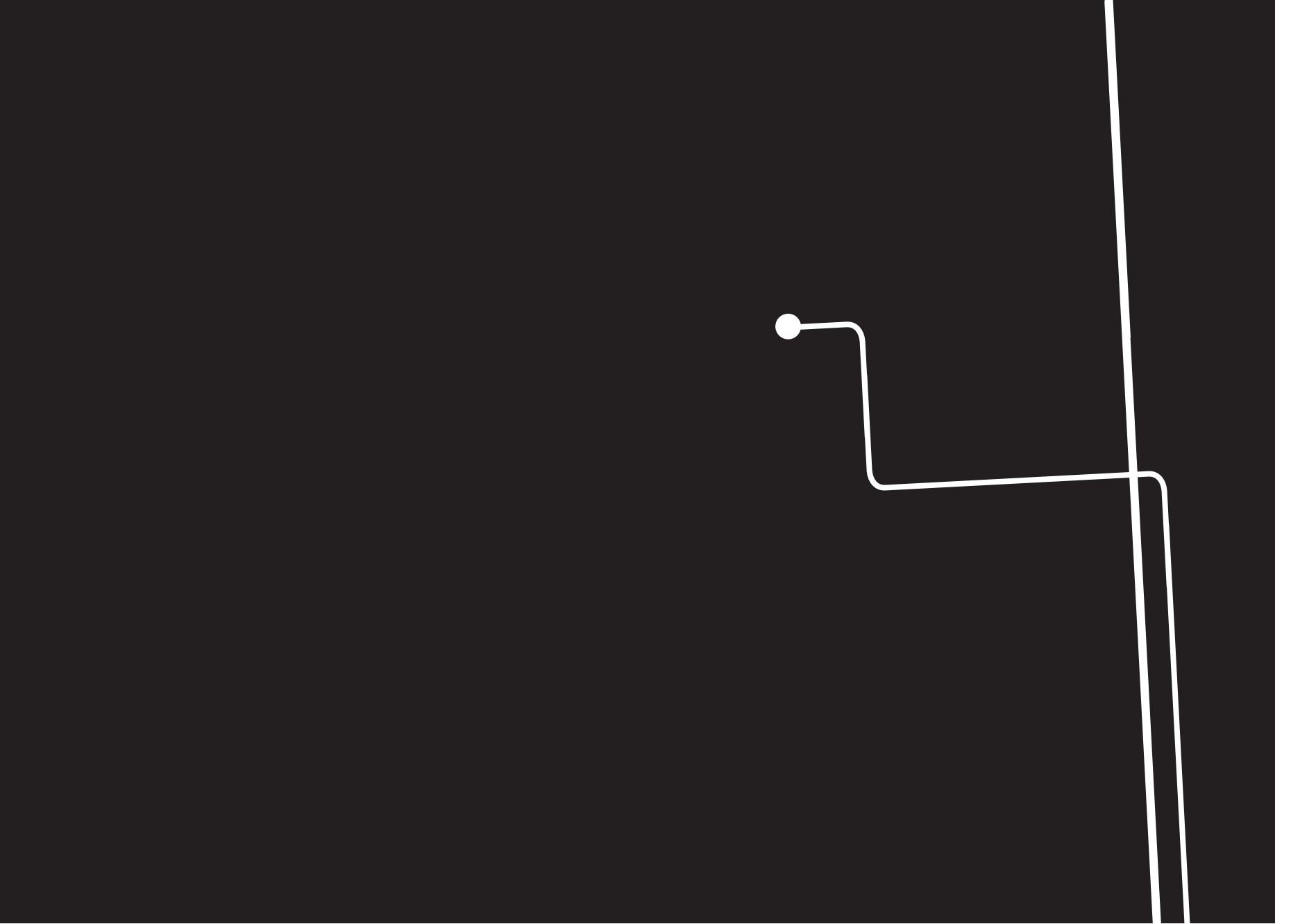

REPEAT PLEASE:

CULTURA VJ

ENGLISH TEXTS

The Andalusian Institute for Youth (Instituto Andaluz de la Juventud, IAJ), which belongs to the Council on Social Welfare of the Regional Autonomous Government of Andalusia (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía), will celebrate the International Festival of Creative Achievements by Young People Eutopia07 the upcoming month of September.

On the occasion of this event, which will take place from the 14th to the 22nd of September, the city of Cordoba will host all kinds of activities that will highlight the huge range of possibilities that culture for young people offers as an instrument for dialogue and as an icon of citizenship.

Eutopia07 emerged in the wake of the Festival held in 2006. This Festival had a strong commitment to contemporary creative achievements by young people and proved to be such a success that it had to be continued. Going even further, Eutopia07 wants to be "the natural next step" by increasing quality and going to great lengths to consolidate a format and a concept.

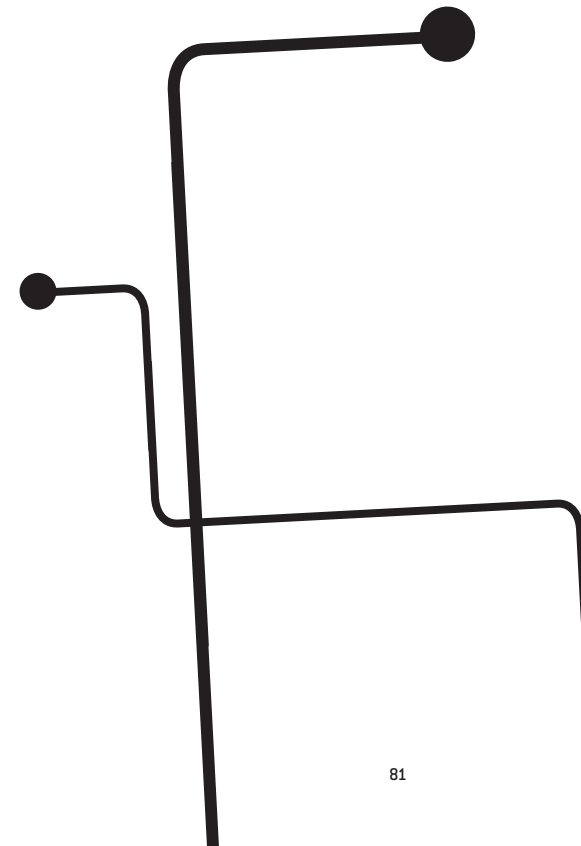
The project of Eutopia07 is taking advantages of the experience acquired last year and is shaping with a higher degree of accuracy a programme dedicated to the training, to the show and to the meditation on the value of creative achievements by young people.

The success of Eutopia06 is reflected firstly by the response from young creators: almost 5,000 artists coming from more than twenty different countries participated in the activities of the Festival. In terms of the audience, the response widely exceeded the expectations: around 55,000 spectators attended the wide range of events scheduled under Eutopia06. The concerts, workshops and urban shows were totally packed out.

Eutopia06 became a proof of the value of creative achievements by young people and put Andalusia and Cordoba on the map of places related to values such as youth and culture. Eutopia06 appeared in the local, regional and national press more than 400 times, as well as hundreds of hours on TV and radio. The web page for the Festival received more than 130,000 visits

coming from more than forty different countries in hardly the three months that it was running.

Joaquín Dobladez Soriano
Director General del Instituto Andaluz de la Juventud

"Repeat Please: VJ Culture" is an exhibition curated by the ZEMOS98 collective for Eutopia 07. The project is an informative exhibition about the culture of video jockeys, or VJs – creators of the audiovisuals of the present and the future. The term VJ is used to describe artists who create visual sessions by mixing video loops with music in a live context. Artists from around the world will participate in the exhibition, which will also include a demo area allowing hands-on access to VJ software and hardware, videos and interactive audiovisual installations. The finalists of the VJ section of the Youth Creation and Arts Competition will perform at the opening, which will end with a session by Addictive TV.

COLECTIVO

ZEMOS98.org

ZEMOS98 is an international collective for cultural creation and production that has been developing projects from its base in Seville since 1995. It is made up by a team of "communicologists" and "technologists" who work with sound and image and inhabit the Internet as a just another new space for communication, learning and creation. They are responsible for putting together the annual ZEMOS98 Audiovisual festival, which has become an essential event for those wishing to understand contemporary audiovisual culture. Participating projects and artists have included DJ Spooky, Eclectic Method, Peter Greenaway, Coldcut, Pierre Bastien and Olia Lialina, among many others.

REPEAT PLEASE : CULTURA VJ

ZEMOS98 – www.zemos98.org

ZEMOS98 is an international collective for cultural creation and production that has been developing projects from its base in Seville since 1995. It is made up by a team of “communicologists” and “technologists” who work with sound and image and inhabit the Internet as a just another new space for communication, learning and creation. They are responsible for putting together the annual ZEMOS98 Audiovisual festival, which has become an essential event for those wishing to understand contemporary audiovisual culture. Participating projects and artists have included DJ Spooky, Eclectic Method, Peter Greenaway, Coldcut, Pierre Bastien and Olia Lialina, among many others.

The art of “live video” – VJ culture – is experiencing a period of growth in Spain. It is only recently that communities have started to form and specialist hardware and software has begun to appear, specifically designed for today's audiovisual artists. It's also symptomatic that the first books dealing exclusively with VJing and its associated culture have been published within the last two years.

We could say that over these last two years, VJing has established itself as a discipline like any other within the contemporary art and performance scene. At festivals, it's no longer strange to find that the VJs are also acclaimed artists. The main objective of this project is to try and understand the way things stand at the present moment.

EUTOPIA and the Andalusian Youth Institute have taken an important step for the VJ scene in Spain by organising the 1st VJ Competition, the first of its kind, as part of Youth Creation and Arts activities. The specialist VJ portal – www.vjspain.es – points out that, *“Once again, the Junta de Andalucía is the only autonomous community government that supports and promotes the VJ phenomenon. When will other parts of Spain join them...?”*

This institutional support makes sense because it is based on the initiative of bodies like the ZEMOS98 audiovisual festival, which has brought some of the world's most important visual artists to Seville over the last few years. This precedent generated a context that encourages the emergence of other projects such as LUX'06, an important meeting of VJs from around the world held in May 2006, also in Seville with the support of the IAJ and other public institutions. And obviously, we should also mention the importance of pioneer collectives like Visu-all (Seville) and Miga (Granada).

Some of the earliest professional VJ projects made in Spain came out of Andalusia, even though history, the press and culture in general insist on positioning Barcelona and Madrid as the two major centres of Spanish visual creation. In spite of this, we can affirm that Andalusia has been one of the most active nodes on various fronts of a larger culture - the culture of software, events, artists and funding....

This exhibition + publication is an in-depth exploration of some of the pioneering works and artists from around the world. But even more importantly, it aims to answer some basic questions: what is a VJ? what is a Loop? and what about remix? and above all, to offer a multi-channel journey through contemporary visual culture.

Outlines of VJ culture

A whole history exists, a history that is scarcely written and joins many other forms of visual culture from the 20th and 21st centuries. VJ culture has always approached audiovisuals from the experimental point of view, but it has also been in close contact with technological development, which has been vertiginous and overwhelming in the case of video.

To mention some influences that can allow us to sketch an outline of “VJ culture” and its history, our first important reference is experimental and “artistic” cinema. We’d also mention the “Letterist International” movement in 1960s France, which proposed going “beyond the screen”, where the “audiovisual spectacle” of cinema would come into play with the audience and where the audio and image tracks would be completely dissociated. Other notable influences from the 80s, also in the field of cinema, were Zbigniew Rybczynski’s Stop Motion works. In the Andalusian context, an essential reference is José Val del Omar, the “cinemista” from Granada who was a tireless experimenter in image and sound.

Another important influence is the history of experimental video, which dates back to 1963 and pioneers like the Korean-born US artist Nam June Paik and the Spanish-German artist Wolf Vostell. From a historical perspective, and now that Spanish audiences have had the chance to visit major exhibitions of his work, any of Paik’s works could become an endless source of resources for VJs, because in the end his work is a remixing and kneading together of visual culture, television, transgression and exacerbated theatricality.

It is also important to mention the influences of other contemporary cultures, in this case DJs and the importance of electronic music and dance culture. The DJ as a true master of ceremonies and channeller of trends and styles. Raves, parties and the club culture have made up the context in which some VJs work professionally today. Hence the touch of mysticism and the constant references to synaesthetic, hedonistic and cyborg imagery in many visual works in this field.

It's clear that IT systems and digital editing have made it possible to create videos on almost any computer, and the quality of home video cameras and even mobile phone cameras is improving by the day. Internet, as a channel for communication and learning is another essential element in developing the world of VJs.

On the other hand, television has also been an important source of inspiration. Some of the tools that VJs use today are a result of the television technology market, given that mixing desks, field monitors and mini-cameras exist because television continues to grow and diversify in market terms. Video clips are totally collateral and a sister discipline – more than a few VJs make video clips, while just as many VJs use video clips as a source for their work.

And television itself is also a huge open archive. While not everyone agrees, it's common practice for VJs to re-use television in their own work. We can't ignore that TVs emit video and audio signals 24 hours a day on an endless number of channels and programs. Television is the source of phobias and phobias and of many forms of art dealing with the contemporary world, and so one of the themes we want to sketch out in this project is the line drawn between experimental video, mass culture as represented on television, and the VJ phenomenon. We warn that it won't be a uniform or objective line. In this sense, "The VJ Book" quotes David Pescovitz saying "the revolution will not be televised, but it is starting to be projected".

There is one other element that can't be left out. We're talking about the aesthetics of reappropriation, plagiarism as art, the remix. In a way, art and visual representation are an ongoing attempt to "copy" the artist's vision of the real, and when photography and cinema appeared the copies were "perfect" and went on to become part of the real.

VJs, or any artist who takes on the precepts of contemporaneity as proposed by Marcel Duchamp and his "ready-mades", uses the material at hand as a source of inspiration. The copying, manipulation and representation of the real includes images from films, DVDs, video clips and video games. In an interview by the collective ZEMOS98 about his remix of D.W. Griffith's "The

Birth of a Nation", the musician and philosopher DJ Spooky said, "The profile of the DJ is already established in our minds, which is why the art of the 20th Century has become the inspiration for the art of the 21st century."

VJ Culture: From Loop Industry To Real Time Scenarios

Mia Makela (a.k.a SOLU) is finnish media+live cinema artist, teacher, investigator and cultural activist residing in Barcelona.

2003 was the breakthrough year for VJ culture and the hype seems to continue. This year D-FUSE and Lumens will publish a major VJ book -- canonizing trends in ink and paper. VJ communities are growing; building their own networks and organizing VJ festivals where artists come together to display their latest work and debate over the future of VJing at roundtable discussions. While ever more available venues and tools for performance make that future so brilliant and near, the newness of the culture denies the past from feeling much beyond contemporary.

In the early days of MTV, fresh faces called video jockeys presented music videos from the latest pop acts. Some of them became famous by hosting their own shows on television. The rise of MTV from clever entrepreneurship to cultural staple put the term VJ in the American Heritage Dictionary. Today the term VJ refers to video performance artists that create live visuals in tandem with different styles of music in various environments rather than a talking head.

NYC based VJ Benton C. Bainbridge explains the transition from buzz-word to artist:

"Coincidentally, the year 2000 is when I noticed an explosion of interest in live video and visuals in general. Before 2000, when I told people I make video live, I would get a blank uncomprehending stare. Now I tell people I make video live, and they say, 'of course, so you're a VJ'".

Even though the term has become popular in this context only recently, audiovisual performance emerged with the beginning of human culture. VJ Flunchtpunkt claims that even the Lascaux caverns were basically remnants of prehistoric raves, parties with visuals before technology. More recently, trippy projections, Mark Boyle's light shows in London's UFO club of the 60's, and the 70's psychedelic fractals played a formative role in underground culture. Seemingly, man has long held an interest in projecting visual images, reversing the act of seeing, or making their dreams real.

The varied approaches to live visual manipulation reflect the history and diversity of individuals practicing the art. Styles range from highly technical and refined

to easy, lower fidelity as performers utilize tools ranging from game consoles and laptops to complicated miniature theaters to cast their projections. Despite that variability, a certain collective lexicon of imagery, themes, and technique has emerged. VJ's commonly mobilize the gaze, implying continuous camera motion to produce a traveling sensation and mimic hallucinogenic experiences with nonlinear abstraction, piling and manipulating images as though it were sound. VJ's project the stories of the contemporary culture; juxtaposing fragments culled from TV, videos, movies, magazines, animations, games, video art, politics, etc. to prey upon and recontextualize the huge visual manipulation we experience in the everyday.

Access to more, and more portable, tools allows a greater variety of artists entry to this brand of storytelling and has helped expand and proliferate the VJ community. "The VJ scene is exploding in large part due to the accessibility of ever more powerful and cheaper tools like digital camcorders and realtime laptop applications," Benton says. The change from analogue to digital environment has also enabled VJs to travel lightly. Bulky equipment, such as VHS video-players, video mixing tables, monitors, and projectors have been replaced by laptops and some cables, and most clubs have already installed the technical setup necessary for visual performances.

Along with smaller, faster laptops there is also a huge variety of VJ software to choose from. Audio-visualizers, one of the biggest webportals for VJs, list over one hundred applications on their site. The style of VJing goes hand in hand with the program. Basic applications like Arkaos or Resolume utilize the keyboard to alternate between a gallery of video clips or external sources and add some funky effects. Recently there has been a shift to more complicated modular applications like Nato.0+55, Jitter, or Puredata allow VJ's to program their own effects and mix and alter so-called video objects. This variety of program brings VJing closer to programming or digital design by allowing artists to generate visuals without external inputs. Networking software like Keyworx allows disparate participants to send images which can be mixed in a live visual jam.

As a result of such development in electronic communication, jamming and interaction have become essential activities within VJ culture. VJ communities

like SAT in Montreal invite VJ's from various countries to send visual streams via internet and then rebroadcast them in realtime to any PC with internet access. They have also collaborated with universities like UPC in Barcelona to experiment with internet2 who's larger 1GB bandwidth is better suited to transmitting video material. Jamming has also found an outlet at New York's Share club where sound and visual creators gather weekly to plug in and improvise together.

This transcontinental exchange has produced interesting results. "As VJing has become a global movement, ironically we are becoming more factious within our little sub-scenes and regions, the scene splintering into styles much like electronic dance music. I've found that certain aesthetics dominate regions- real world imagery rules London, Berlin visuals tend to be minimal, hard edged and urban while the San Francisco Bay Area mixes are often psychedelic, swirly and colorful," Benton explains.

Naturally, there has been a parallel development between visual aesthetics and the music VJ's tend to accompany. In club environments, visuals often act as music videos made live dialogue with a DJ. Cool sexy graphics lend themselves to house, while techno and electro suggest harder and more minimalist imagery. Club VJ's face the challenge of interweaving visuals with an unknown sonic ambiance and an unpredictable dance-floor, often limiting the communication between VJ and DJ to questions of style.

In response, some budding VJ's have formed groups in tandem with musicians. These A/V collectives produce performances where the interaction between image and sound elevates to higher levels. New York's 242.pilots, Vienna's Farmers Manual, Brussels' Visual Kitchen, London's Slub effectively blur the division between sound and image to critical acclaim and public pleasure. This exposure has led to increased respect for audiovisual performances. Last year 242.pilots won the Golden Award in the image category at Transmediale media festival in Berlin. Other video and film festivals have added experimental categories to include DVD's and offer live performances in their programs. Audiences have come to crave new audiovisual experiences, but artists continue to need places with technical support to show their work. In Brussels

Nico Wierinck, the promoter and founder of Cimatics, is organizing special events for audiovisual performances to meet those needs:

"The idea to organize a VJ festival was rather simple; we had some good Belgian VJ's and no specific promotional platform here in Belgium. ... VJ pioneers such as Coldcut, Hexstatic or Visual Kitchen gave me a big impulse. And I was really impressed by Exceeda's live shows. We wanted to put a program together who could give a complete overview of VJ culture around the world -- DJ/VJ sets, A/V performances, live cinema, screenings, talks, DVD labels and workshops. The project has been well received since the beginning, [which] was really motivating. I think there was really a demand from the artists."

American DJ Samira echoes Wierinck's optimism as she explains the impetus for adding a VJ section to Sister SF, a website devoted to promoting female DJ's: *"It recently dawned on me that I couldn't think of any female VJ's; moreover, I couldn't really remember very many instances when I've seen women do the visuals at clubs and parties. I know they're out there but, as with DJing, there are fewer women who VJ than there are men. And I'd actually like to start working with some VJ's and be able to provide female VJ's to show off their talent. So, the new VJ section on the Sister SF site is the beginning of that."*

The London based design collective D-Fuse plan to publish a book on Vjing this year with hopes of bringing VJ culture more into the mainstream and help produce a more professional and organized community. Dina argues that this type of publication is necessary to the future of Vjing:

"Audio/Video based performances is now often expected. The VJ scene has been growing very fast especially in Eastern Europe and Japan. ...It has now entered the advertisement world. But the problem is that this scene is run by amateurs, and unless it develops a solid platform, the whole thing could implode. Sadly here are too many 'makeshift' disorganised VJ's. But you get this sort of happen in all scenes. Big Fish in a small pond. The VJ scene has to migrate to the mainstream in order to expand. We feel the book is so important; this will set an imprint and establish the scene."

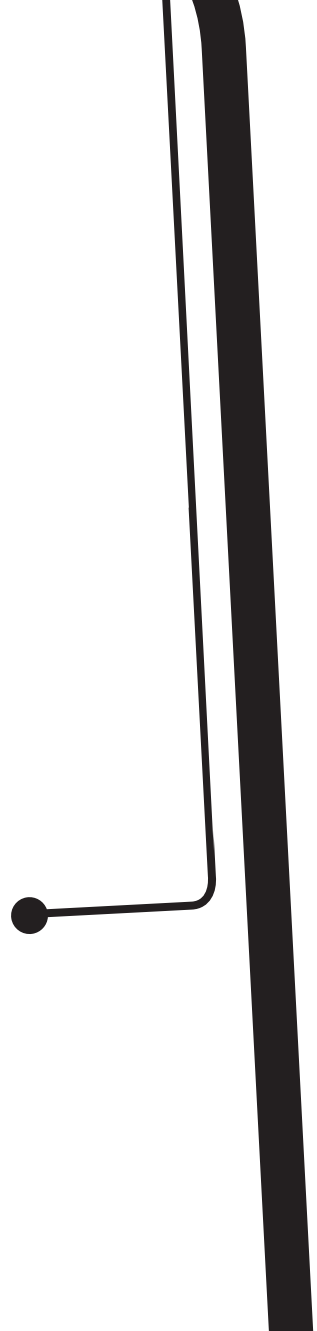
Despite the increased activity and publicity, very few VJ's make a living by VJng. Most internationally recognized VJ's achieve notoriety as artists or designers initially. Even in Japan where VJing has gained considerable mass interest, very few avowed artists have emerged from a large and competitive field. As virtually no market exists for mix DVD's, VJ's (unlike DJ's who can sell mix tapes or CD's) must rely on live performances to share their work with the public.

Nonetheless, the VJ community envisions a bright future. At the AVIT VJ event in Brighton, England, VJ Anyone spoke of VJing as a religion -- a place where young people in the near future will gather for ceremonies. VJ Johnny DeKam has actually sold his VJ software to religious groups in southern states. The days-long audio-visual flow witnessed at free parties in Spain draw up spiritual comparisons indicating that VJ's and DJ's have begun to play roles of priests and shamen for the post-MTV generation.

Yet, with increasingly frequent development roles scarcely solidify that firmly. Nico from Cimatics foresees that MJ's (media jammers or jugglers), who control both the audio and video will, overpass VJ's. Benton calls for physical interfaces for visual tools like immersive network display technologies. He continues, "what we now call VJing will mutate and become a basic skill that everyone at least dabbles in, like doodling, learning an instrument or keeping a journal. Though at that point, a VJ may more resemble a video game player in a chat session. I'm most excited by the possibilities of VJing as everyday communication and self-expression; a natural evolution for today's kids who learn computers before they can read and write. A 9 year-old girl sitting next to me gave me the most perceptive analysis of my craft after 15 minutes of looking at my analog a/v synthesis work on my laptop."

Johnny and Nico's claims may prove a bit lofty, but during a recent workshop in Barcelona, over 20 people gathered around a huge table keeping up the stream of images and sound for hours. Nobody had time to notice whether there was audience or not; and in the end it didn't really matter; performing live together was such a great feeling. ?

////////////////////
CULTURA VJ BÁSICA#1
////////////////////

www.audiovisualizers.com
www.vjtheory.com
www.vjstore.net
www.vjcentral.com
www.vjspain.com
www.mediateletipos.net
blog.lecollagiste.com
www.vjtv.net

ZEM
OS
98

COLECTIVO

ZEMOS98.org

/////////////////15 / 23 SEPTIEMBRE '07 - CÓRDOBA

TEATRO CÓMICO PRINCIPAL C/ AMBROSIO DE MORALES 15 ///

REPEAT PLEASE: CULTURA VJ

La exposición "Repeat Please: cultura VJ" forma parte de la programación de Eutopía 07. Se trata de un proyecto divulgativo sobre la cultura de los videojockeys (VJ), creadores audiovisuales del presente y sobre todo del futuro. El término videojockey se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo videos con música, habitualmente en discotecas y cada vez más en conciertos y espectáculos de todo tipo de música.

Esta exposición está comisariada por el colectivo ZEMOS98 y participan más de 30 artistas internacionales con instalaciones audiovisuales y proyecciones. En el Teatro Cómico Principal de Córdoba podrás encontrar además una "zona demo" de aparatos y software de VJ. En la inauguración se presenta la fase final del Certamen de Arte y Creación Joven en su modalidad VJ y finaliza con la actuación del colectivo inglés: Addictive TV.

+ info. culturavj.org / eutopia07.org

organizan

Instituto Andaluz de la Juventud
Instalaciones y Turismo Joven
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Andalucía
al máximo

patrocina

colaboran

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO Y DEPORTE

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Andalucía

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2016
Ciudad Europea de la Cultura

Diputación
de Córdoba

injuve

DIRECCIÓN GENERAL
DE CULTURA

recomendado por:

www.fnac.es

SOL
MÚSICA

